張大千 VS. 牡丹富貴

Understanding the Master No.8

Chang Dai-Chien Vs. *Peony Paintings*

看懂大師 No. 8

撰文：何恭上

VISIT…

LANZAROTE Caliente.com

看懂大師

No. 8

張大千 vs. 牡丹富貴

Understanding the Master No.8

Chang Dai-Chien Vs. Peony Paintings

撰文：何恭上

↑
清代．蔣廷錫作
牡丹圖

題識：
蔣廷錫恭繪

鈐印：「蔣廷錫」

→
近代．張大千作
牡丹正綻
1980（庚申年）春日
82 歲
紙本．設色．鏡片
44×52cm

題識：
秦漢以前牡丹無考，自謝靈運始言永嘉水際竹間多牡丹，而劉賓客嘉話錄謂北齊楊子華有畫牡丹，則此花之從來舊矣。

庚申春日，摩耶精舍寫并記。 爰

鈐印：「張爰之印信」
「大千居士」
「以介眉壽」

Understanding the Master No.8
Chang Dai-Chien *Vs.*
Peony Paintings

PUBLISHER : HO KUNG-SHANG
PUBLISHED : ART BOOK CO., LTD.
ADDRESS : 4F, NO. 18, LANE 283,
ROOSEVELT ROAD, SEC. 3,
TAIPEI, TAIWAN, R.O.C.

TEL / (02)2362-0578 (02)2362-9769
FAX / (02)2362-3594

E-Mail : artbook@ms43.hinet.net
http : // www.artbookho.com

FIRST EDITION : 2020

PRICE : US$
PRINTED IN TAIWAN

看懂大師 No. 8

何恭上 撰文

藝術圖書公司 印行

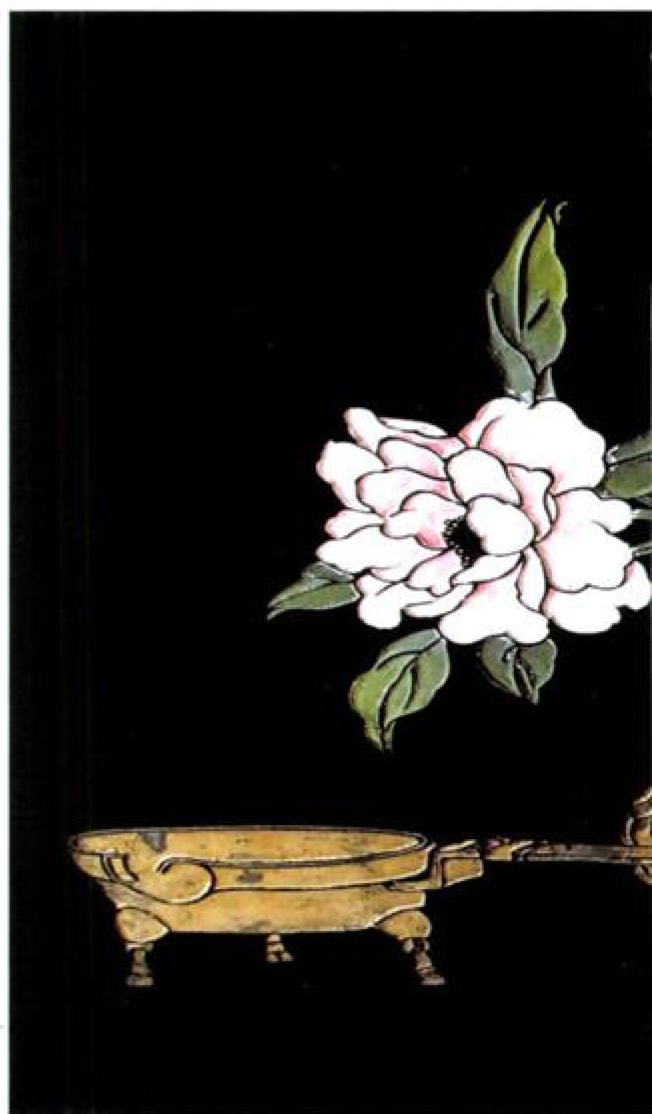
牡丹富貴

看懂大師 No.8 張大千 vs. 牡丹富貴

◎ 6 - 9 華貴穠艷與國色天香 何恭上 出版人的話
◎ 10 - 27 牡丹三寶 潑墨紫・佛頭青・照殿紅 宜富當貴 吉祥如意
◎ 28 - 35 芍藥 穀雨牡丹 端午芍藥 獨占人間第一春
◎ 36 - 47 寫意牡丹 國色朝酣酒 天香夜染衣 牡丹花事 皇室故事多
◎ 48 - 51 牡丹的丹 中國紅 最靚最亮 大富大貴 美好象徵
◎ 52 - 55 墨牡丹 墨黑絕世 稀有品種 「冠世黑毛」壓群葩
◎ 56 - 59 宜富當貴 描寫美好境界 空無妙有 寶石般璀璨 靜以觀時多得趣
◎ 60 - 61 慈禧畫牡丹 皇上之上 萬人在下 權勢幻如火花 畫藝真實開花
◎ 62 - 63 牡丹名品 宜富當貴 名家競繪 歷代百派殊宗 惟眾芳推牡丹
◎ 64 - 64 滕昌佑 宋徽宗著文 推崇兼收藏 「牡丹富貴」紅白配
◎ 65 - 65 錢選 豐姿競開婉約 畫風精麗完美
◎ 66 - 67 徐熙 南唐沒骨畫創始者 畫花傳花神冠天下
◎ 68 - 71 蔣廷錫 百幅工筆牡丹名品 朵朵綻放 嬌艷多彩
◎ 72 - 77 惲壽平 南田之外別號多多 以花傳神 寫生正派
◎ 78 - 81 趙之謙 海派畫家 承繼傳統 花卉畫 以形傳神
◎ 82 - 85 吳昌碩 大寫意牡丹 金石趣味重古拙
◎ 86 - 89 于非闇 寫盡花中之王美姿 摯愛大紅色 喜氣洋洋
◎ 90 - 93 齊白石 自創「紅花墨葉」「衰年變法」自在無法
◎ 94 - 97 吳湖帆 承襲豪門世家情 善畫牡丹 稀世名品呈祥
◎ 98 - 101 王雪濤 吉祥富貴牡丹花 雨過天晴 亮麗色彩
◎ 102 - 105 華三川 濃妝淡抹 千嬌又百媚 美人配牡丹 筆歌墨舞
◎ 106 - 107 伍揖青 蒼翠勁挺 妙造自然 奪造化神韻之趣
◎ 108 - 109 喻仲林 畫遍名種珍品牡丹 工筆為形 寫意寫神
◎ 110 - 111 周彥生 崇尚形神氣韻之美 新興世代的新趨勢
◎ 112 - 113 張克齊 淡雅粉嫩 姹紫嫣紅 富貴雍容 國色天香

→
近代・于非闇作
白頭牡丹

題識：
友人劉君挾其累世祕寶宋徽宗牡丹圖卷來燕京，未及旬以為此地不可居，亟挾之走；頻行以此卷過我玉山硯齋，展卷盡快讀牡丹二本，渥如丹火蔚若青天，直與寒齋鬱藏宋緙吉語、富貴白頭堪稱雙璧。

丙子冬日，製此並記。

非厂于照

鈐印：「子路之印」
「非闇」
「玉山硯齋」

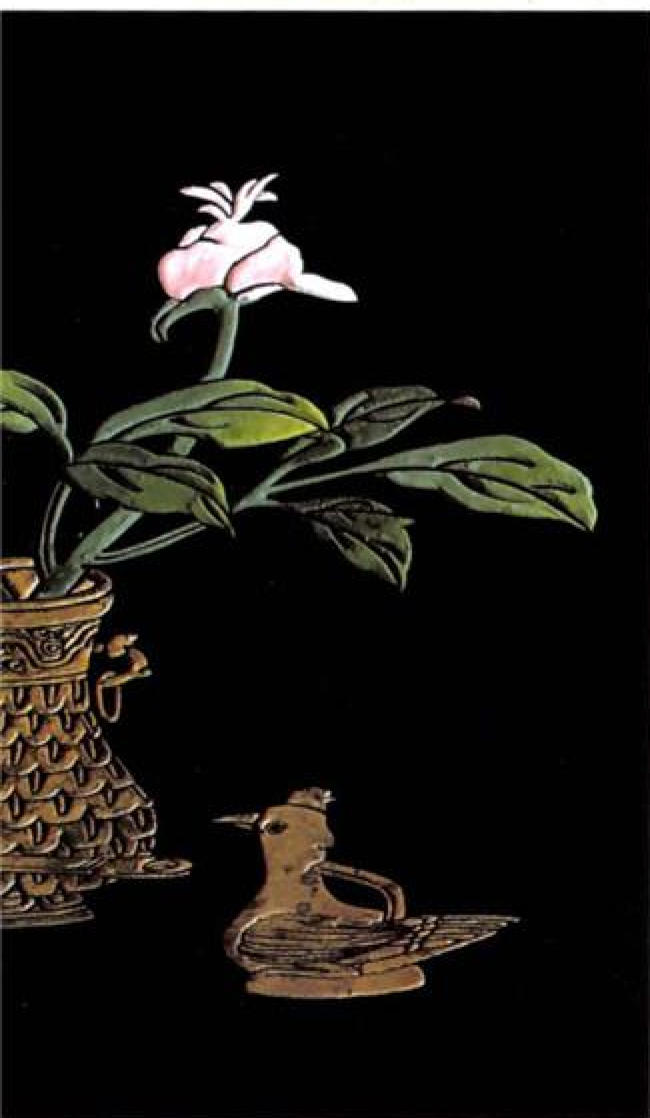
永吉仁兄見西山歉收，老農掬柳葉為食，慨出百金屬購糧米，因作此圖為志。

丙子冬十月，于照再題。

鈐印：「于非闇」
「照」
「非闇丙子年作」

↓
民初・漆器雕刻

華貴穠艷與國色天香

洛陽失牡丹　長安得芍藥

何恭上　出版人的話

牡丹花是「花中之花」，也是「花中之王」，素來被稱是無雙國色，獨步天香。牡丹花在唐代是皇宮之花，因花名貴，有絢麗多彩之姿，紛繁幻化之形，沁人心脾之香；與古典美人一樣，它有傾國傾城之貌，雍容華貴之態，在百花之中，艷壓群芳，獨領風騷，博得「競誇天下無雙艷，獨佔人間第一香」的美譽。

↑

【賈似道芍藥頌】
又是揚州芍藥時，
花應笑我賦歸遲。
滿堂留客春如畫，
對酒何妨鬢似絲。
玉立黃塵那可到，
錦幃紅蠟最相宜。
買山若就當移種，
此際誰能杖履隨。

↓

近代．張大千作
芍藥
1978（戊午年）元月，
80 歲
紙本．設色．鏡框
48.5×92cm

題識：
烘簾微照自生光，
吹面清風與送香。
誰把金刀收絕艷，
醉紅深淺上釵梁。

六十七年元月，拈蔡君謨句寫似，孟麗仁兄方家正之。
八十叟大千　張爰。

鈐印：
「張爰之印」
「大千居士」
「春長好」
「大千豪髮」
「己亥己巳戊寅辛酉」
「戊午」

嚮往洛陽「牡丹花開動京城」盛況

以前就讀藝術學校國畫組時，陳俊甫老師拿自己畫牡丹給大家臨摹；當時在臺灣未見過牡丹，後來從書上看到，原來牡丹種植在河南洛陽，每當暮春時節開放時，盛況空前——「唯有牡丹真國色，花開時節動京城」。從此對所謂富貴花的牡丹，充滿好奇亟想瞭解。忘了是什麼機緣，認識一位從洛陽來，專畫牡丹的畫家，他見到我忙著向我推銷他的牡丹畫，我卻向他打聽有關牡丹花的諸多細節，他告訴我：「想看牡丹，一定要在每年清明到穀雨之間，也就是農曆三月廿日以後，牡丹才開花。」

洛陽行　只見人潮不見花

工筆畫家張克齊，有年元宵節吧，在畫展相遇，他說想到黑龍江看丹頂鶴，我說想到洛陽看牡丹，倆個人約好，何不在北京碰面，再飛洛陽呢？後來才知道洛陽沒機場，從北京去，要先飛鄭州，再僱車跑約 4 個小時才能到洛陽。舟車勞頓到了洛陽，當時已是清明過後，也許到晚了，第一次看到的牡丹，大部份都將凋謝，花容不整，印象不佳甚至有點失望。但究竟是人擠人，花還沒看到，卻看到「花開時節動京城」的人潮。我在想花都要謝了，還

↑
近代・張大千作
芍藥
1949（己丑年）春
51 歲
紙本・設色・鏡框
64.6×30.1cm
題識：
己丑春日，大千張爰。
鈐印：「張爰長壽」
「張大千長年大吉
又日利」

↗
近代・張大千作
牡丹吐蕾
紙本・設色・成扇
23.5×23.5cm
題識：
蜀郡 張爰
鈐印：「張爰」
「大千居士」

那麼多人，如果繁花盛開又將是什麼狀況？陪同我們的牡丹畫家，有點不好意思說：「中國什麼都沒有，就是人多」說完鬆鬆肩膀，靦腆的笑了起來。

「花開花落廿天，一城之人皆若狂。」花看不成，倒體會到看花人的狂熱，也算是開了眼界；此趟洛陽之行來去匆匆，乘夜火車清晨就到長安。在趕往旅館途中，司機看我們都帶著攝影機，好奇問從哪裡來，我們說本來準備到洛陽拍牡丹，他說：「這個時候牡丹差不多要謝了，沒什麼看頭；清明前後芍藥才正要開，芍藥不比牡丹差。」司機邊開邊聊，卻幫我開啟另一扇窗；我們問他長安有芍藥嗎？他說：「長安沒有像洛陽有牡丹園，但幾家寺院都栽植不少芍藥。」長安的芍藥大部分種植在寺院，全是僧人所為，因為念經外他們沒什麼事做，可以花很多時間照顧芍藥，所以幾個寺廟的芍藥都長得很好，此刻也正是開花好時節。

仲春芍藥 天下冠古

約好第二天讓我們驚喜，看看長安寺院的芍藥，請司機帶路到已忘了名的一座寺廟，後花園種滿芍藥。剛好那天夜裡下點雨，雨水？露珠？仍依戀在花葉上，拍照時恰巧晨光給足面子，讓我們看盡花容之美！那色澤鮮麗，很多人誤以為是牡丹的芍藥，果真直可媲美牡丹。原來芍藥是草本，牡丹為木本，芍藥又名沒骨花；芍藥有二種，有草芍藥、有木芍藥，木者花大而色深，俗呼為牡丹，那是很容易讓人誤判的芍藥。今人貴牡丹而賤芍藥，不知牡丹初無名，依芍藥得名，故其初曰木芍藥。

大千先生畫牡丹送人 芍藥都為自己畫

大千先生愛牡丹，他更愛畫芍藥。他說芍藥花色厚實，花葉單片，比牡丹葉深；芍藥花開，花期長又矮叢，不易被風吹雨打，他常向弟子們介紹宋．王觀撰寫的「揚州芍藥譜」。而蘇東坡也有說：「揚州芍藥為天下冠，芍藥榮於仲春，花開在孟夏，驚蟄之節後二十五日，芍藥最盛。」

牡丹之芳 雍容華貴

千百年來，牡丹以其華麗富貴、端莊大方的花姿，迷醉了愛花人，文學家也把最美好的詞彙都給了牡丹；歌頌牡丹的作品，唐代詩人舒元輿的「牡丹賦」最為代表，他形容牡丹花色花姿：「赤者如日，白者如月，淡者如赫，殷者如血，向者如迎，背者如訣。坼者如語，含者如咽，俯者如愁，仰者如悅。裊者如舞，側者如跌。亞者如醉，曲者如折。密者如織，疏者如缺，鮮者如濯，慘者如別。」這種形象的比喻、貼切的詞彙，把牡丹的色、形、姿、濃淡、動靜、喜悲、疏密，用對比方式，把牡丹花的雍容華貴作了很完整詮釋。

大千先生繼往開來，作牡丹畫尤有心得。因牡丹象徵富貴，所以當有熟人生日過壽，他都會畫牡丹以示頌壽之意，

↑
近代．張大千作
牡丹
1978（戊午年）80 歲
紙本．設色．鏡片
26×23cm
題識：
爰居士，寫於摩耶精舍。
鈐印：「張季」

↓**【本草綱目】曰：**
芍藥，猶婥約也，美好貌。此草花容婥約，故以為名；處處有之，揚州為上，謂得風土之正。

→
近代・張大千作
潑彩牡丹
1965（乙巳年）67 歲
紙本・潑彩・鏡片
59.5×45cm
題識：
爰翁
鈐印：
「大千唯印大年」
「乙巳」

所以留有不少這方面的創作。他畫牡丹或芍藥都很重視「物理」、「物情」、「物態」三物的原則，也就是他在類似「課稿圖」上說的畫理，而這些從事花卉畫的幾點要素，其實是學畫人應該要切實遵守的。

超越古人 師古而不泥古

大千先生認為花卉要畫好，必需多寫生，畫什麼要先了解物理，觀察物態，體會物情，也就是多觀察、多體會、多寫生。比如繪畫牡丹，最好先從花的茁萌抽芽開始，接著發葉吐花過程印象也要一一觀察，最後的長成模樣和艷姿嬌態，才能充分掌握和發揮。

如果有古人的牡丹佳作參考，也可從臨摹入手，取法乎上，通過對臨、背臨，對畫者筆墨構圖的揣摩、嫻熟，然後融合古人所長，摻入自己所得，寫出胸中意境，創作出屬於自我的風格作品，才能超越古人，即師古而不泥古，而大千先生就是箇中翹楚。

學畫牡丹最終的目標，就是要如何來顯現其「華貴穠艷」，如何表現出那花中之王的「國色天香」，再加以瀟灑的書法，題上恰當詩句，把豐富的文化底蘊入詩入畫。無疑地，優雅艷麗的牡丹是如此值得愛畫人追逐，它讓您任意塗抹芳馨，讓藝術終古常新！

張大千

牡丹三寶

潑墨紫・佛頭青・照殿紅

宜富當貴 吉祥如意

潑墨紫、佛頭青、照殿紅…，取宋元古人之重彩，金碧輝映，燦若雲錦。當新春伊始，獻上宜富當貴、吉祥如意，實乃花中之王者——牡丹花也。

張大千的花卉創作中，畫作題材和表現技法最多的應是荷花；牡丹花畫得雖不算多，重彩工筆之外寫意畫法也頗有涉獵。他愛荷花不愛牡丹嗎？那也不盡然。

牡丹為百花之王，自古就有「國色天香」之譽，每年農曆穀雨期開花，花朵大而色彩艷麗，瑰奇無比。花多重瓣，姿豐典雅，花香襲人；中國人喜歡把它擬為「宜富當貴」象徵，又有美稱「吉祥富貴花」。

從題款 識得古意

國人愛畫牡丹，以寫意為主，技法表現形式大致雷同。張大千偶作寫意牡丹，但他偏愛重彩工筆，一旦提筆就非同凡響；他喜歡用三種不同顏色的品種入畫，分別是「照殿紅」、「佛頭青」及「潑墨紫」。而當代畫工筆牡丹有名者，好像沒有聽說過。

參酌唐、五代、宋、元古人牡丹畫法：
「潑墨紫」—五代刁光胤法寫之；「照殿紅」—法道君皇帝宋徽宗之法；「佛頭青」—題識上沒有說出取何人之法，但在另幅上，則題有「宋勾龍爽法寫之」。

想瞭解大千先生取自唐宋元古人之意畫的牡丹，必須從他畫上題款琢磨，才能敲開箇中精妙處。

近代・張大千作
照殿紅
絹本・設色・鏡片
45×37.5cm

題識：
燭光香霧雜歌吹，
捲起朱簾人盡醉。
百輩名姬照殿紅，
霓裳舞罷羽衣墜。
勁骨芳心出萬卉，
不希非富和非貴。
任教委作洛陽塵，
肯向金輪事僭偽。
玉梅春

蜀人大千 張爰，
大風堂下寫。

鈐印：
「蜀郡張爰」
「三千大千」
「昵燕」
「東西南北之人」

大千筆下工筆牡丹，花瓣與葉片枝幹，曼妙有如芭蕾舞者，轉折有致、體態輕盈。尤其是色彩層次豐富，並且講求自然生態的捕捉，以眼寫生，以心寫意，用筆用墨皆能表露繪畫內涵的融會，創造宋院體的絕妙藝境。

石青石綠　賦彩妍麗

「潑墨紫」與「佛頭青」此二幅，乃是大千先生畫贈張羣夫人馬育英而作。「潑墨紫」於 2011 年秋拍，中國嘉德拍到 3392.5 萬元人民幣（美金約 565.4 萬元）；而「佛頭青」也以 2200 萬元人民幣（美金約 366.6 萬元）拍出。此二幅合璧殊為難得，能以宋元之古意，傳達出重要屬性——純情、優雅和敏感的藝術生命。

1941 年 5 月大千先生赴敦煌臨摹壁畫，採取名貴的石青、石綠和朱砂等礦物顏料；與他同行成員中，好幾位藏族喇嘛曾畫過寺廟裝飾，很會使用礦物顏料，大千先生向他們學習塗抹及用牛皮膠的方法，把握賦彩、妍麗的要領，力求精筆工細。

研磨礦物顏料和拌合牛皮膠時，膠不可太輕，輕就容易脫落，太重則板滯；畫的時候先拿細筆淡墨勾好花瓣，再把枝葉分佈、穿插，均需配合好花形。花瓣用輕淡洋紅，一瓣一瓣染勻淨，等乾之後再染，花或葉都要染十幾回，染好後才勾泥金線條；潑墨紫的花瓣線條，先用牛皮膠勾，再以貼金法貼出線條，如此才能自然呈現出華貴濃艷色彩。最後，花蕊用粉黃點出，勾勒泥金線條，可使畫面呈富貴堂皇之氣。

→
近代．張大千作
西園第一紅
1949（己丑年）51 歲
紙本．設色．鏡框
59.8×38.8cm

題識：
西園第一紅多葉，
東苑無雙紫滿枝。
夢裏春風忙裏過，
蒲團藥鼎鬢成絲。

擬刁光胤筆，拈范石湖句題之。張大千 爰。

鈐印：「張爰」
「大千居士」

←
近代．張大千作
佛頭青牡丹
1948（戊子年）夏
50 歲
紙本．設色．立軸
145×69cm

題識：
戊子夏孟寫，與慕娟仁弟，大千 張爰。

鈐印：「張爰長壽」
「三千大千」
「春長好」

鑒藏印：「嶺梅珍藏」

大千先生喜歡取折枝牡丹（不畫種在地上者），在綠葉遮護下呈現花的瑰麗與婀娜豐姿。單朵花偶配畫蕾，花不宜多，多了會擾亂視覺美感。「潑墨紫」與「佛頭青」是一對牡丹重彩工筆畫，這兩幅框緣以花卉圖繪成邊飾，是敦煌藻飾圖案的風格移置到此，頗有古人畫「金碧輝映，燦若雲錦」之敷彩設色再現，也有若宋、元盛世之恢弘氣象，一派欣欣向榮，雍容富麗。「國色朝酣酒，天香夜染衣」，這是唐人歌詠牡丹的詩句；而大千先生筆下艷麗華美的「花中之王」畫作，也可以說是對「國色天香」牡丹，最傳神的禮讚！

↓
近代・張大千作
澄墨紫牡丹
己丑（1949 年）9 月
51 歲
紙本・設色・鏡心
32×88cm

題識：
皋蘭當壇道觀，牡丹百數十叢，並皆名種，潑墨紫推為第一。
晚春初夏，萬萼婆娑，徙倚爭發，初日微烘；露華未墜，穠姿半嚲，寶馬香車，士女如雲，驚賞留戀，抵暮不去。
辛巳癸未，兩過彼都，躬顏其盛；追念昔游，寫此寄意。
己丑重九前二日，大千張爰。
鈐印：「張爰私印」
「昵宴樓」
「千秋願」

潑墨紫

四月春如海　潑墨爭看第一花

「廣群芳譜」李時珍「本草綱目」載：牡丹以丹（紅）為上，以「黑」為稀，以「青」為貴。就從「本草綱目」所記，以「黑」之牡丹花品名甚多，又以「潑墨紫」推為第一。

附記曰：新紫花之子也，單葉，深黑如墨；此品俗稱「黑牡丹」倒是黑中帶紫，不易見到。大千先生也有不少例作，諸如甲申年送給張羣夫人馬育英女士之壽禮就是「潑墨紫」，畫中題識：「……金城四月春如海，潑墨爭看第一花。」己丑年重陽所作「潑墨紫牡丹」，起頭就題「皋蘭當壇道觀，牡丹百數十叢，並皆名種，潑墨紫推為第一。」

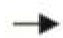
近代・張大千作
潑墨紫（紫牡丹）
甲申（1944 年）12 月
46 歲
絹本・設色・鏡片

題識：
不數姚家與魏家，
卻從仙府駐仙車。
金城四月春如海，
潑墨爭看第一花。

皋蘭當壇道觀，牡丹百數十叢，率多名種，潑墨紫推為第一。
晚春初夏，萬萼婆娑，縈倚爭發，初日微烘。
露華未墜，穠姿半嚲，寶馬香車，士女如雲。
驚賞留戀，抵暮不去，辛巳癸未，兩過彼都。
恭逢其盛，追憶昔游，作圖寄意。

甲申十二月，
大千張爰。

鈐印：「張爰」
「大千居士」
「大風堂」

近代・張大千作
潑墨紫（局部）

佛頭青　輕膩可愛　穠姿妙彩

相傳佛發為青色，故以「佛頭青」比喻青黛色的山巒。

宋．林逋「西湖」詩：「春水淨於僧眼碧，晚山濃似佛頭青。」

「西遊記」第 41 回：「好雨！真個是：蕭瀟灑灑，密密沉沉……滿地澆流鴨頂綠，高山洗出佛頭青。」

明．李時珍「本草綱目，石二、扁青」：「今之石青是矣，繪畫家用之。其色青翠不渝，俗呼為大青，楚蜀諸處有之。而今貨石青者，有天青、大青、西夷回回青，佛頭青種種不同。」

大千先生送張羣夫人馬育英，「佛頭青」畫上題識：「唐人畫牡丹，金碧輝煌，燦若雲錦。昔居海上，於王雪岑丈齋中，見刁光胤五色牡丹，彊邨翁齋中，見道君皇帝（宋徽宗）『佛頭青』，並效唐法，元明以來，寫意雖復，輕膩可愛，而穠姿貴彩，不可得見矣。」

佛頭青牡丹，遠承古法，從題款中可知其臨摹自晚唐的刁光胤，宋徽宗取其穠姿貴彩的工筆風格，將石青、石綠等礦物質之濃豔重彩特質作了充分發揮，使之金碧璀璨，華貴穠艷。

↓
近代．張大千作
佛頭青
甲申（1944 年）12 月
46 歲
絹本．設色．鏡心
65.5×41cm

題識：
唐人畫牡丹，金碧輝映爛若雲錦。昔居海上，於王雪岑丈齋中，見刁光胤五色牡丹；彊邨翁齋中，見道君皇帝佛頭青；並效唐法，元明以來，寫意雖復，輕膩可愛，而穠姿貴彩，不可得見矣。

甲申嘉平，爰記。

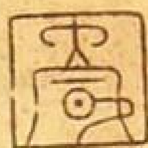
鈐印：「張爰之印」
「大千」
「大風堂」

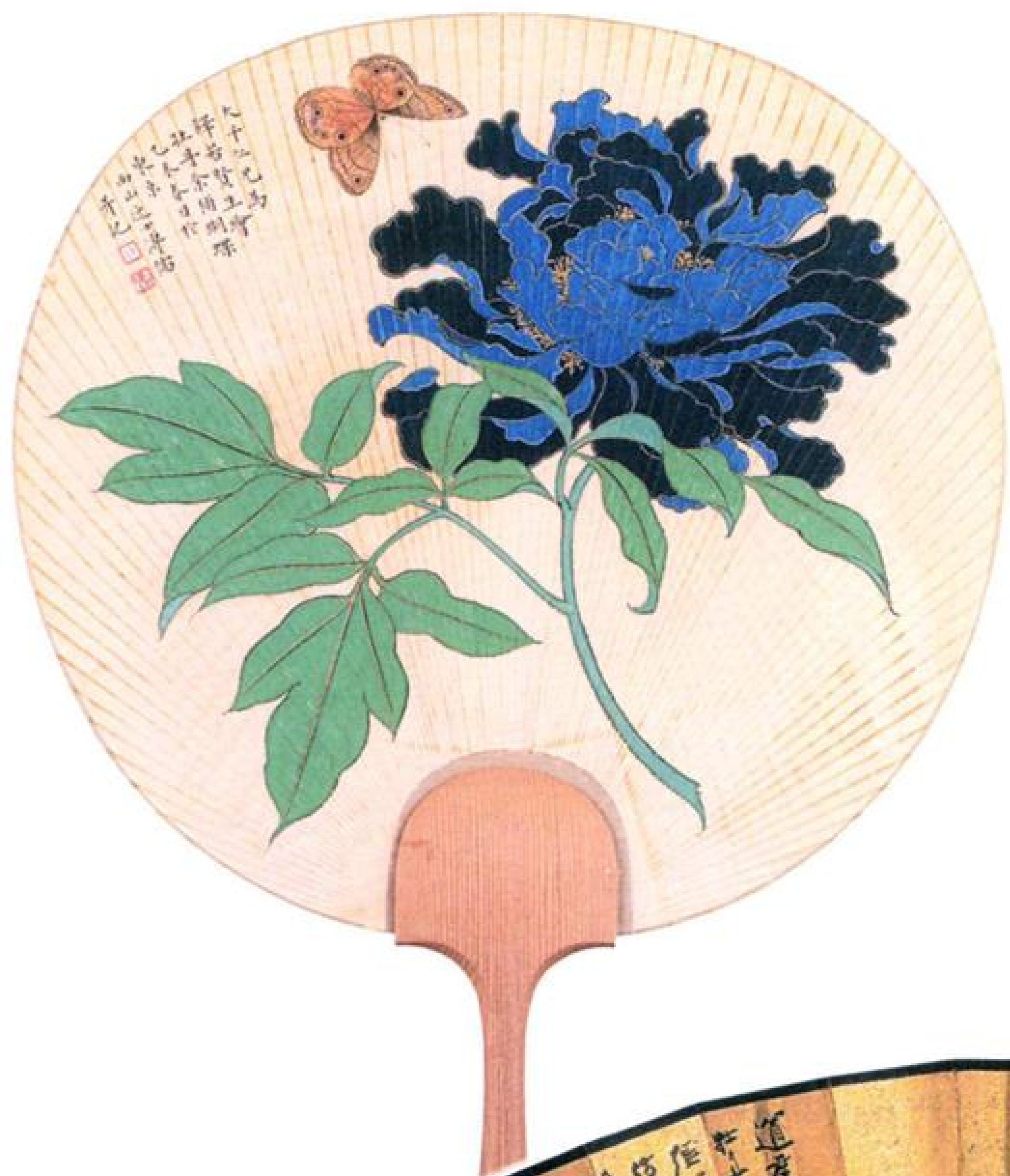
唐人畫牡丹金碧輝映爛若雲錦昔居海上於王雪岑丈齋中見刁光胤五色牡丹瑯琊爲齋中見道君皇帝佛頭青折枝唐法之所以來可慕雖後輕膩而愛其穠姿貴彩亦當爾見矣

甲申春季爰記

近代・張大千
　　　溥儒合作
花蝶牡丹
1955（乙未年）春日
57 歲
紙本・設色・成扇
33×35cm

溥儒題識：
大千仁兄為鐸若賢生繪牡丹，余補蝴蝶。乙未春日於東京，西山逸士溥儒並記。

鈐印：「大千」
　　　「舊王孫」

近代・張大千作
牡丹書法
己丑（1949 年）3 月
51 歲
34.3×49.7cm
泥金紙本・竹骨成扇

題識：
道君皇帝佛頭青牡丹，二十年前曾見於瓓邨丈齋中，追憶其彷佛寫之。

己丑三月，蜀郡張爰。

鈐印：「張爰之印」
　　　「大千居士」

工筆牡丹

牡丹華貴穠艷，所以尊為花中之王，稱為國色天香。畫工筆花卉要拿牡丹來代表。牡丹種類特別多，但是我生平所愛好而最喜歡畫的是照殿紅、潑墨紫、佛頭青三種。畫這種畫，須要下些功夫，不是草率而成的，因為用礦物質的顏色研磨與下膠，都比較麻煩。膠不可太輕，輕就容易脫落，也不可太重，重就容易板滯。今天用，今天下膠，用後就要加水，把膠退去，若不退膠，經宿青綠就失去本色。西洋紅有現成含膠的，否則也須自己加膠，用手指細研才合適。畫的時候先拿細筆淡墨鈎好花瓣，第二才把枝葉分佈，穿插須要配合花形。花瓣用較淡洋紅，一瓣一瓣染勻淨，等乾了仍用淡洋紅再加上，然後用深洋紅留水線一道，又一瓣一瓣加三、四次，那麼顏色就會高凸紙上好像剪絨一般。用重洋紅鈎邊，最後更用泥金加鈎一次，自然華貴穠艷。花蕊用粉黃點戳，如果全開的花，花心用石綠來畫成粟子的狀態，尖上用胭脂略略鈎染，花蕊仍用粉黃或泥金亦可。枝葉未用石綠時，須先用赭石打底，上過石綠，等乾了以後，用汁綠鈎準輪廓，正面葉用汁綠渲染也須兩三次，最後一次，筋旁也當留水線，中間加上石青，向兩邊暈開，漸漸淡到沒有。葉背和嫩葉，那就全用二綠或三綠。葉的反背，各用花青和汁綠鈎勒，能夠再用金鈎一次更覺得醒眼。佛頭青枝和葉的畫法，和上相同，所分別的祇是花頭不用洋紅，而用石青。石青以三青為宜，平填不分深淺，花瓣反面，就用四青，邊緣必須鈎花青和泥金，不然就沒有神。

一節錄自〈張大千畫〉

↑
近代・張大千作
牡丹紅
1959（己亥年）61 歲
紙本・水墨設色・立軸
57.5×33.5cm

題識：
大千居士 爰

鈐印：「大千豪髮」

鑑藏印：「嶺梅珍藏」

照殿紅　佛桑花紅　徽宗之愛

「照殿紅」是什麼顏色，宋・周密【齊東野語・張功甫豪侈】：「別有名姬數十輩，皆衣白，凡首飾衣領皆繡牡丹，首戴照殿紅一枝」。

佛桑花，曾名為「照殿紅」。【事物異名錄・花卉・佛桑】引【花木考】：佛桑，葉似桑，花深紅，俗稱「照殿紅」。

寶石之名品名。【事物異名錄・布帛・寶石】引清・谷應泰【博物要覽】：紅寶石之名品，朱紅色名「照殿紅」。

1944 年張大千在上海王雪岑家書齋中，看到唐末畫家刁光胤所作「五色牡丹」，他對其中潑墨紫、佛頭青、照殿紅三色的特種牡丹，情有所鍾。後來在彊村翁齋中看到一位宋朝工筆畫，引用宋徽宗皇帝的「照殿紅」牡丹，更為之展笑顏；此特殊紅，用印泥的紅來做比喻：「比光明五兩的紅要黑點，像箭赭五兩的紅暗些。」後來才發現大千先生的所謂「照殿紅」，是從光明五兩般大紅到箭赭五兩的深紅。

→

近代・張大千作

照殿紅　擬道君皇帝筆

1946（丙戌年）春

48 歲

紙本・設色・鏡片

168×65cm

題識：

丙子歲，於海上見此本，忽忽十年；猶能記其彷彿，因為靜之仁兄方家寫之。丙戌春日，昆明湖上，張爰。

鈐印：「張爰之印」

「大千」

→

近代・張大千作

花王圖

紙本・設色・立軸

89×45cm

題識：

百寶闌干護晚寒，
沉香亭畔若女看。
春來誰作韶華在，
管領群芳是牡丹。

明人 馮琦句

大千居士 并書之。

鈐印：「張爰之印」
「大千」

←

近代・張大千作

照殿紅

1951（辛卯年）11 月

53 歲

卡紙・設色・鏡心

26.5×23.5cm

題識：

西樓第一紅多葉，
東苑無雙紫壓枝。
夢裏春風忙裏過，
蒲團藥鼎鬢成絲。

辛卯十一月朔，拈范石湖句寫，大千居士爰。

鈐印：「張爰」
「大千」

再題：

成根仁兄方家正之。
蜀郡張爰，
時客香江。

鈐印：「張爰私印」

近代．張大千作
照殿紅牡丹
紙本．設色．長卷

題識：
燭光香霧雜歌吹，
捲起朱簾人盡(醉)。
百輩名姬照殿紅，
霓裳舞罷羽衣墜。
(盡字下奪醉字)
勁骨剛心出萬卉，
不希非富和非貴。
任教委作洛陽塵，
肯向金輪低首未。

擬刁光胤法，寫照殿紅。爰。

鈐印：「張爰印」
「大千」

近代．張大千作
照殿紅牡丹(局部)

芍藥

穀雨牡丹 端午芍藥
獨占人間第一春

芍藥跟牡丹極像，從外觀看，它花瓣較厚轉圓，看來完整，屬於草本花卉。牡丹是灌木木本，約在中國節氣的穀雨期五月初開花，但芍藥花期要晚一些，如果有塊園地同時栽種牡丹跟芍藥，牡丹花就要謝了，芍藥才跟著開花，開花週期相差約一個月，故有說「穀雨三朝看牡丹，立夏三照看芍藥。」

春分牡丹開 立夏芍藥來

芍藥有圓柱形或紡錘形塊根，二回三出複葉；約六月初開花，花型完整又大，顏色有白、紅、粉紅、深紅、紫、黑……等，跟牡丹色彩差不多；花型有單瓣、半重瓣和多重瓣多種。牡丹可以存活 30－60 年，芍藥短些，約 20－30 年。芍藥名稱有個「藥」字，因它根部可藥用，九、十月秋天，待花謝了，把根部挖掘起來，取根莖及鬚根，味苦性涼，調肝、脾經，有養血柔肝的功能。

芍藥開的花很美，花形完整，花瓣較厚，色彩美麗，中國從夏商周開始，作為觀賞植物來栽種，比當藥材培育者為多。牡丹花與芍藥花，就「花」的區別，牡丹花朵較大，因為它是木本植物，可以長得比較高，葉片比較寬，形狀有如鴨掌，正面以綠色為主，葉緣帶點黃色。芍藥葉子狹窄，長橢圓形，葉子正反面呈現深綠色，花朵一般較小，約牡丹一半，因它的花型很完美，花瓣厚實，花期較長，屬草本根莖但沒有那麼粗。所以當牡丹又名「木牡丹」，芍藥則名「沒骨花」。

↘
【廣群芳譜】：
芍藥四大稀品

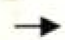
「姚黃」：花瓣重疊，出自姚氏家，因而命名，一年不過開數朵，珍品異常。**「楚院黃」**：姚黃別名，較姚黃色淡些，看來清新秀麗，僅次於姚黃。**「甘草黃」**：單葉，色如甘草，洛陽人以為不是芍藥品種棄之，有寺廟和尚不忍心撿回種在廟後方，後來經人發覺，其根是上上藥材。花色鮮美。**「淡鵝黃」**：初開微黃，如幼鵝色彩，粉黃漸白，如拳頭大；此乃譯成白話文，便於易懂。

花中二艷　牡丹為王．芍藥為相

牡丹與芍藥，就像月季和玫瑰，外觀類似，所以有人稱是「姐妹花」，又有人稱它們是「花中二艷」。李時珍在「本草綱目」中說，牡丹「唐人謂之木芍藥，以其花似芍藥，而宿幹似木也。」也有人比喻說「牡丹為花王，芍藥為花相」，如二種花栽植一起，牡丹花早開，謝了後芍藥才開，花期可延長；當年筆者第一次到河南洛陽看牡丹，畫家朋友說：「牡丹盛開期已近尾聲，但沒關係，芍藥花正綻放迎客呢。」

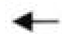

宋人．佚名作
芍藥吉祥花
絹本．團扇

宋人畫，粉紅盛開，重瓣層疊，迎風搖曳，此乃宋人團扇傳世稀品。

韓愈**「芍藥歌」**云：
丈人庭中開好花，
更無凡木爭春華。
翠莖花蕊天力與，
此恩不屬黃鍾家。

清代．石濤作
石濤花卉冊十二幀之一
芍藥廷芳
紙本．設色．冊頁
45.5×35cm

↑
近代．張大千作
芍藥
1959（己亥年）61 歲
紙本．水墨設色．立軸
22.5×14cm

題識：
芍藥之於牡丹，別具一種婀娜之致，當以軟美之筆為之。

爰

鈐印：「張爰之印」
「大千居士」

鑒藏印：「嶺梅珍藏」

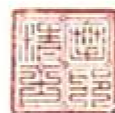

牡丹 花王
灌木 莖幹木質 葉寬
花碩大 花期：穀雨起

→
近代・張大千作
牡丹
1982（壬戌年）春，84 歲

題識：
烘簾微照自生光，
吹面輕風與送香。
欲把金刀收絕艷，
醉紅深淺上釵梁。

七十一年春日，拈蔡君謨句寫此。八十四叟 爰。

鈐印：「張爰之印」
「大千居士」
「摩耶精舍」
「壬戌」

←
清代・鄧石如作
芍藥天香

題識：
香雪籠煙春澹沲，
粉痕浥露玉玲瓏。

擬南田翁意花，
次亭大兄雅屬。

石如 江介

廣群芳譜:「美好貌，此草花容婥約。」

「廣群芳譜」卷，把芍藥列在牡丹花譜後面，它介紹芍藥:「……本草曰，芍藥，猶綽約也，美好貌；此草花容綽約，故以為名。處處有之，揚州為上，謂得風土之正，猶牡丹以洛陽為最也。牡丹花落芍藥開，花色有紅、白、紫數色，世傳以黃者為佳。」

【五言古詩】中**【蘇軾送芍藥與公擇】**:「今日忽不樂，折盡園中花；園中亦何有，芍藥裊殘葩。久旱復遭雨，紛披亂泥沙；不折亦安用，折去還可嗟。棄擲亮未能，送與謫仙家；還將一枝春，插了兩髻丫。」

【七言古詩】中**【唐・韓愈芍藥歌】**:「丈人庭中開好花，更無凡木爭春華；翠莖紅蕊天力與，此恩不屬黃鍾家。溫馨熟美鮮香起，似笑無言習君子；霜刀翦汝天女勞，何事低頭學桃李？嬌癡婢子無靈性，競挽春衫來比並；欲將雙頰一晞紅，綠窗磨遍青銅鏡。一尊春酒甘若飴，丈人此樂無人知；花前醉倒歌者誰，楚狂小子韓退之。」

【五言律詩】中**【畦石】**:「春色今方滿，名花爾較遲；含芳如有意，呈彩亦當時。調鼎需仙液，揮毫待鳳池；天工知不淺，一夜露華滋。」

【七言律詩】中**【文徵明・禁中芍藥】**:「仙姿綽約絳羅紳，何日移根傍紫辰；月露冷團金帶重，天風香泛玉堂春。千年想見翻階詠，一笑羞稱近侍臣；不似人間易零落，上方元自隔凡塵。」

【七言小律】中**【唐・白居易・感芍藥花寄正一上人】**:「今日階前紅芍藥，幾花欲老幾花新；開時不解比色相，落後始知如幻身；空門此去幾多地？欲把殘花問上人。」

【五言絕句】中**【唐・孟郊・看花】**中:「芍藥誰為壻，人人不敢來；惟應待詩老，日日殷勤開。」**【金・姚孝錫・詠芍藥】**:「綠萼披風瘦，紅苞浥露肥；只愁春夢斷，化作彩雲飛。」**【明・李東陽・芍藥】**中:「秀色春前發，濃陰雨後看；持盃賀花相，先失得休官。」

→
近代・張大千作
芍藥
1959（己亥年）夏
61 歲
絹本・水墨設色・立軸
50×44.5cm

題識：
己亥夏孟，東京客次，嶺梅伉儷邀予夫婦，菖蒲（園）看芍藥，漫為寫此。嶺梅視之，以為於物情有得否。
大千 爰

鈐印：「張爰長壽」
「大千富昌大吉」

再題：
興到忘形，
風落雷轉，
一揮而就。
菖蒲之下遂奪園字，展齒之折，一何可笑也。
爰

鈐印：「大風堂」

鑒藏印：「嶺梅珍藏」

←
近代・張大千作
春花似錦
1962（壬寅年）夏
64 歲
紙本・設色水墨・立軸
101.5×35.5cm

題識：
壬寅夏孟，嶺梅同客日本，於大船驛觀芍藥；為種七百餘，萬萼競開，絢爛如錦繡，何減十里步障，賞嘆無已，歸而塗此。嶺梅屬題以寄遵之仁兄，即乞法教。
大千 張爰

鈐印：「張爰」
「大千」

【七言絕句】中**【唐・韓愈・芍藥】**中：「浩態狂香昔未逢，紅燈爍爍綠盤龍；覺來獨對情驚恐，身在仙宮第幾重。」**【蘇軾・題趙昌芍藥】**：「倚竹佳人翠袖長，天寒猶著薄羅裳；揚州近日紅千葉，自是風流時世妝。」**【元・馬祖常・五月芍藥】**：「紅芍花開端午時，江南遊客若相疑；上京不是春光晚，自是天家日景遲。」

【詩・散句】：**【蘇轍】**：「共驚春去已多日，爭看花開最後番。」**【明・曾鞏】**：「小碧欄干四月天，露紅烟紫不勝妍。」**【明・楊東山】**：「不濃不淡勻脂粉，非醉非醒媚雨風；過眼一春春又夏，開殘芍藥更無花。」

【詞】:**【姜夔・側犯】**:「恨春易去，甚春却向揚州住。微雨。正繭栗梢頭弄詩句。紅橋二十四，總是行雲處。無語，漸半脫宮衣笑相顧。金壺細葉，千朵圍歌舞。誰念我、鬢成絲？來此共尊俎。後日西園，綠陰無數，寂寞劉郎，自修花譜。」**【盧祖皐水龍吟】**:「十年一覺，揚州春夢，離愁似海。浩態難留，粉香吹散，幾時重會。向尊前笑折，一枝紅玉，帽簷斜戴。」**【晁補之・望海潮】**:「人間花老，天涯春去，揚州別是風光。紅藥萬株，佳名千種，天然浩態狂香。尊貴御衣黃。未便教西洛，獨占花王。困倚東風，漢宮誰敢鬬新妝。」

王象晉・汪灝編著 中國文學瑰寶

「廣群芳譜」最為大千先生推崇，它是明代王象晉彙編，植物學兼農學巨著。清朝康熙帝命內閣學士汪灝等賢者，再廣添資料；尤其對各種花卉，擷取中國文學詩辭歌賦上，從五言律詩、七言律詩、五言絕句、七言絕句、詩、散句、詞……的描述，分門別類，搜集齊全，就像「芍藥」就列入譜第四十五，從1079頁到1101頁，共22頁，內容巨細靡遺，應有盡有；繪畫人的參考資料，一應俱全，非常實用。就像「芍藥」列入藥材，該書介紹**【芍藥採製】**上說:「根入藥，味酸寒，赤白視花色，白者益脾，能于木中瀉木，赤者散邪，能行血中之滯氣；秋時採單葉者氣味全厚，用竹刀刮去皮，並頭上土。蜜水拌蒸，從已至未，曬乾收貯，中寒者酒炒，女人血藥醋炒。」

從中國農民曆看，穀雨牡丹花開，瑞牛芍藥相繼而來，二種名花在春末夏初相繼喜臨人間，花開燦然，象徵富貴；花色大紅深黃，討好又喜氣洋洋。牡丹、芍藥兼具色、香、韻三者之美，歷代詩人為之傾倒，留下許多膾炙人口的詩篇，更讓畫家把此仙宮中「名花二種」，移入畫面，唐代詩人「詠芍藥」中說:「落盡殘紅始吐芳，佳名喚作百花王；競誇天下無雙艷，獨占人間第一春。」

←
近代．張大千作
芍藥芳姿
1948（戊子年）50 歲
紙本．設色．鏡心
82×40.6cm

題識：
綠陰庭院己春深，
紅藥翻階露朵新。
綽約嬌姿誰得似，
天風吹下衛夫人。
戊子夏日，張爰。

鈐印：「張爰」
「大千居士」

→
近代．張大千作
芍藥正綻
1979（己未年）82 歲
紙本．設色．橫幅
40×69cm

題識：
六十八年己未夏，拈義山詩作於摩耶精舍。
錦幃初卷衛夫人，
繡被猶堆越鄂君。
垂手亂翻雕玉珮，
折腰爭舞鬱金裙。
石家蠟燭何曾翦，
荀令香爐可待熏。
我是夢中傳彩筆，
欲書花葉寄朝雲。
爰翁

鈐印：
「大千豪髮」
「大千唯印大年」
「摩耶精舍」

畫家筆下「富貴」「堅貞」最佳代言花

藝術家選擇牡丹入畫，因為它雍容華貴，是「花卉之王」，唐代劉禹錫有詩曰：「庭前芍藥妖無格，池上芙蕖淨少情。唯有牡丹真國色，花開時節動京城。」芍藥較少見，沒有牡丹多。大千先生愛畫牡丹外，也喜愛芍藥，兩者花姿端莊秀麗，花態雍容富貴，被譽為「花中二絕」，俗語說：「牡丹為花王，芍藥為花相」。牡丹代表：圓滿、濃情、富貴；芍藥花期長，色鮮花美，則被認為是愛情象徵最好之花，它代表對愛情的美好憧憬和堅貞不渝。

寫意牡丹

國色朝酣酒 天香夜染衣

牡丹花事 皇室故事多

因花開期約一個月，所以大千先生生前對牡丹花的寫生機會不多，中年以後旅居之地如巴西、加州、臺灣，皆屬熱帶或亞熱帶，牡丹種植不是很普遍。記得大千先生第一次回台，張羣安排他住在北投臺銀招待所，四月要飛往日本，在機場記者問他，停留臺灣一個月最喜歡什麼？他回答說：「北投樹梢風聲，春天雨聲、流水聲」還補充一句：「北投碳酸溫泉味道可親，流水還冒煙，真是美妙啊！」

記者再問：「到日本有什麼計劃，看櫻花嗎？」他回說：「櫻花很難入畫，此刻上野東照宮的牡丹正盛開，佐賀的芍藥接著綻放，機會難得，晚去花謝太可惜啦。」

觀察自然之形 師法造化之神

大千先生畫花都要靠寫生嗎？那也不盡然，當花開時節他都愛看花的自然生態，視花期長短，花多少精神來關注，前後最少三個月。他的觀念裏，要觀察自然之「形」才能師法造化之「神」；即是使用筆墨技巧，借物形以表達性靈，可致於天人合一。作為畫家尤其畫國畫，運用筆墨（法）寫出自然之美與靈感之配合要合理，構圖、皴法、筆墨、著彩，要渾成統一，始可表達花卉之神。

「物理、物情、物態」 缺一不可

畫「牡丹」要注意「物理」、「物情」、「物態」，三物兼顧才能紙上生趣。橫幅之紙最好畫二棵，如一棵橫枝由左

↓牡丹花沒有梅花那樣堅忍，沒有菊花那樣卓絕悠然，但它卻非常有自信，生長在百花齊放的春天，國色天香，與百花爭奇又鬥艷，不愧是「花中之王」。

近代・張大千作
牡丹富貴
1979（己未年）81 歲
紙本・設色・鏡心
52×111cm

題識：
雨過郊原分外青，
尋春直到黨山亭。
石闌干畔科頭坐，
飽看楊妃擁宿醒。

四十年前故都西山，訪周退翁，看牡丹小詩，偶憶及之并書，乞明珞夫人兩正。六十八年冬至，大千 張爰。

鈐印：
「張爰之印」
「大千居士」
「己未」
「己亥己巳戊寅辛酉」
「摩耶精舍」

往右，或由右往左，但大朵之花要在明顯處；單畫一棵牡丹應以直幅較妥。如何能顧到牡丹的風晴雨露，更要在「物理」、「物情」、「物態」方向，下真工夫才可。

牡丹花在中國人觀念，屬於帝王之花，是花中之王，這個春末夏初開的花，一如月季、牡丹、芍藥，花型花色都很美，但花期一個月左右。所以花潮到來，把握機會多看，尤其早上露水未退太陽出來前，看花也要搶鮮，順應自然之律，師法造化再發揮性靈；有句話形容很恰當「意在筆先」或「遷想妙得」。

牡丹花事知多少？皇家故事多

畫「牡丹」象徵「宜富當貴」，又有「國色天香」的寓意。素有皇家之花的牡丹，「廣群芳譜」列入彙考，大千先生很常聊到的有下列幾宗：

【海記・彙考】：隋帝闢地二百里，取名「西苑」，詔天下進花卉，易州進廿箱牡丹，有赭紅、鞓紅、飛來紅、袁家紅、醉顏紅、雲紅、天外紅、一拂黃、軟條黃、延安黃、先春紅、顫紅嬌等，稀有名貴花品種，隋帝喜歡最開心。

近代・張大千作
牡丹富貴
1965（乙巳年）67 歲
紙本・設色・鏡框
44×59cm

題識：
大千居士信手拈此，自謂於物理、物情、物態頗為有得。

鈐印：「乙巳」
「張爰長壽」
「大千富昌大吉」

「春來誰做韶華主，
總領群芳是牡丹。」
牡丹風華絕代，雍容華貴，艷冠群芳。人們只記梅花傲雪千霜，卻忘牡丹華麗背後的堅強。

【龍城錄】：洛人宋單父，字仲孺，善吟詩，亦能懂藝術；凡牡丹變易千種，紅白鬪色，人不知其術，上皇召至驪山，樹花萬本，色樣各不同，賜金千餘兩，皇室人皆呼為花師，亦幻世之絕藝也！

【開元・天寶遺事】：初有木芍藥，植於沉香亭前，其花一日忽開，一枝兩頭，朝則深紅、午則深碧、暮則深黃、夜則粉白，晝夜之內，香艷故事多，常曰：「此花之妖」不足訝也！

【楊妃・外傳】：唐明皇與貴妃臨華清宮，因宿酒初醒，憑妃子肩，同看木芍藥，親折一枝與妃子，遞嗅其艷曰：不惟萱草忘憂，此花香艷，尤能醒酒，上賜楊國忠木芍藥數本，植於家，國忠以百寶裝飾欄植，雖帝宮之內，不能及也！

【楊妃外傳】：開元中，宮中種植木芍藥，數盆紅紫、淺紅、通白三色花，黃帝看到命移植慶池東沉香亭前，池水蒸發水氣洗花，待花繁開，詔梨園弟子李龜年手捧檀板欲唱歌，唐明皇知道，下詔：「賞名花，對妃子焉用舊樂辭？遂宣賜翰林士李白，以清平調

↑
近代・張大千作
牡丹
1981（辛酉年）3月
83歲
紙本・設色・鏡框

題識：
洛陽春雨濕芳菲，
萬斛臙支染舞衣。
帳底金盤承露密，
東家蝴蝶不須飛。
七十年辛酉三月朔，摩耶精舍寫。
八十三叟　爰。

鈐印：「張爰之印」
「大千居士」
「春長好」
「摩耶精舍」

辭三章，援筆賦云：『雲想衣裳花想容，春風拂檻露華濃。若非群玉山頭見，會向瑤臺月下逢。一枝紅艷露凝香，雲雨巫山枉斷腸。借問漢宮誰得似，可憐飛燕倚新妝。名花傾國兩相歡，常得君王帶笑看。解釋春風無限恨，沉香亭北倚欄杆。』」

【唐・白居易・惜牡丹花】：「惆悵階前紅牡丹，晚來唯有兩枝殘。明朝風起應吹盡，夜惜衰紅把火看。」

【唐・徐凝・賞牡丹】：「何人不愛牡丹花，占斷城中好物華。疑是洛川神女作，千嬌萬態破朝霞。」

【明・唐寅・牡丹圖】：「倚檻嬌無力，臨風香自生。舊時姚魏種，高壓洛陽城。」

【明・唐寅・牡丹圖】：「穀雨花枝號鼠姑，戲拈彤管畫成圖。平康脂粉知多少，可有相同顏色無。」

近代．張大千作
國色天香
1980（庚申年）夏
82 歲
紙本．設色．鏡框
95.3×53.5cm

題識：
國色朝酣酒，
天香夜染衣。

六十九年夏仲摩耶精舍寫，八十二叟爰，試新製仿宋羅紋紙，為大熱中一快事也。

鈐印：
「張爰之印信」
「大千居士」
「己亥己巳戊寅辛酉」
「摩耶精舍」
「庚申」

牡丹花期的自然狀態，一般說來以中國的節氣最準，3 月下旬到 5 月初，穀雨前後牡丹開，清明過後芍藥開。河南洛陽夙有「牡丹城」之譽，山東菏澤則有「牡丹之鄉」之稱。四川曹州、彭州也都有很大的牡丹園。

近代・張大千作
國色天香
1966（丙午年）2 月
68 歲
紙本・設色水墨・鏡框
80×44cm

題識：
紫綃冷露見乘鸞，
又向春寒畫牡丹。
記得年時長谷寺，
月明相並倚闌干。

丙午二月，大千居士爰，昵燕樓作。

鈐印：「張爰私印」
「千秋願」
「昵燕樓」

近代・張大千作
宜富當貴
1982（壬戌年）除夕
84 歲
紙本・設色・立軸
90×45cm

題識：
七十一年除夕，八十四叟爰，摩耶精舍寫。

鈐印：「春長好」
「壬戌」
「西川張爰」
「金石同壽」

臺靜農題識：
宜富當貴

癸亥元月，擬漢金文，臺靜農。

鈐印：「靜者」
「臺靜農」

→
近代．張大千作
牡丹
紙本．設色．冊頁
29×40cm

題識：
看花憶昔到豐台，
接畛連畦爛漫開。
三十年來摧已盡，
含豪忍賦殿春來。
爰 杜多

鈐印：
「張爰之印信」
「大千居士」
「摩耶精舍」
「南北東西只有相隨無別離」

→
近代．張大千作
牡丹
紙本．設色．冊頁
28×37cm

題識：
爰 杜多

鈐印：「張爰」

←
牡丹是我國特有的名貴花卉，雍容華貴、富麗端莊、芳香濃郁，素有「國色天香」之美譽。

近代・張大千作
牡丹
1976（丙辰年）78 歲
紙本・設色・立軸

題識：
看花曾憶到豐台，
萬萼千葩稱意開。
二十年來摧毀盡，
飽風飽雨莫歸來。

大千居士 爰

鈐印：「丙辰」
「張爰」
「大千父」

白居易「牡丹芳」中稱「紫牡丹」：品居中流，華而不俗。紫色牡丹品種有五州紅、藏枝紅、竹吟球、紫紅等名貴品種。而「白牡丹」潔白無瑕、清爽襲人，非常獨特；它最名貴品種叫「白鶴臥雪」。

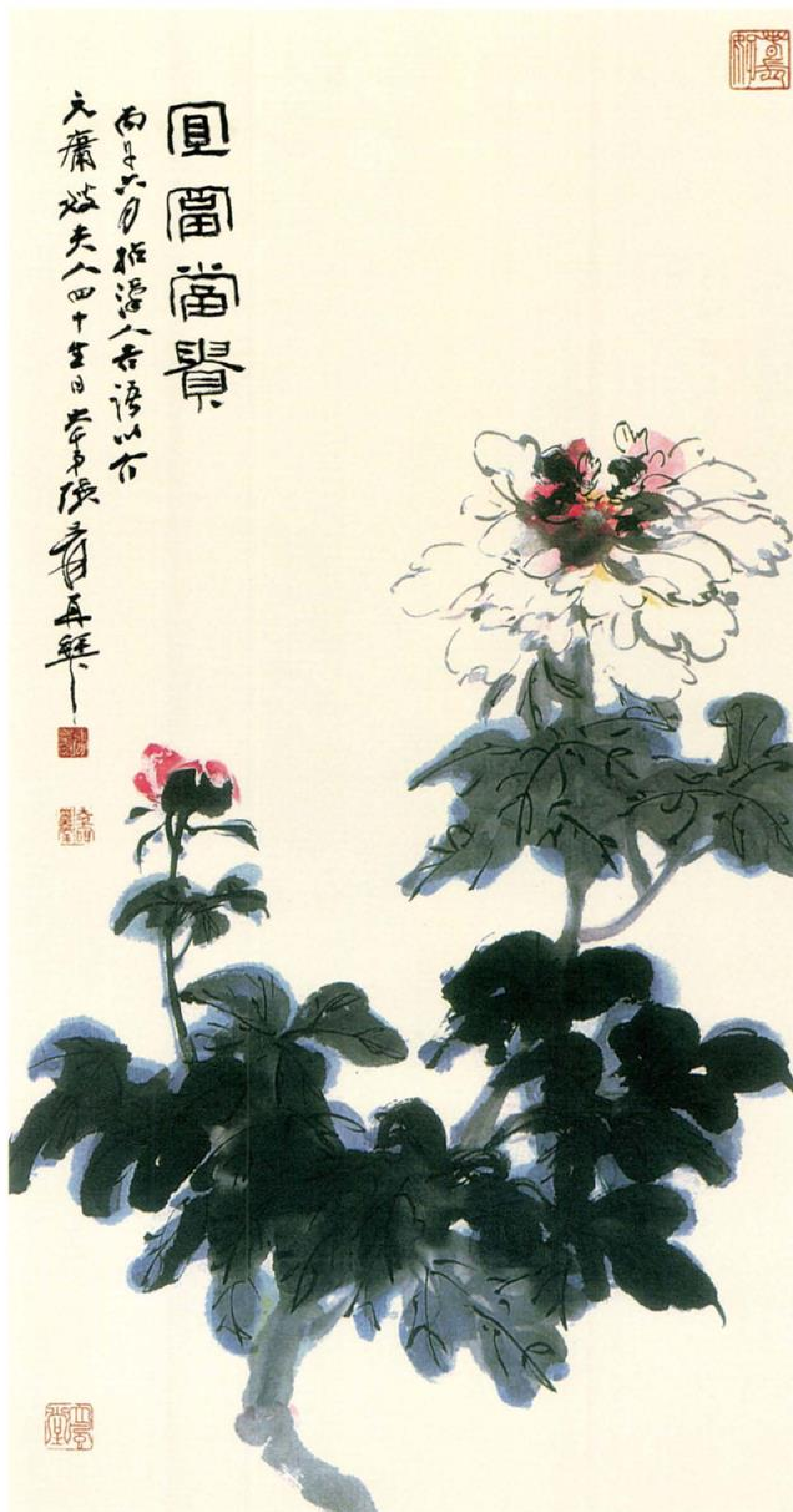
→
近代・張大千作
宜富當貴
1966（丙午年）6 月
68 歲
紙本・設色水墨・立軸
96.3×51.5cm

題識：
宜富當貴

丙午六月，拈漢人吉語以介元庸嫂夫人四十生日，大千弟 張爰再拜。

鈐印：
「張爰」
「大千唯印大年」
「春長好」
「大風堂」

近代・張大千作

牡丹嬌紅

1982（壬戌年）84 歲

紙本・設色・立軸

87×45cm

題識：

一朵嬌紅翠欲流，
春光回照雪霜羞。
化工衹欲呈新巧，
不放閒花得少休。

此坡翁句也。當時即有疑。既曰〝嬌紅〞，何得又以〝翠欲流〞形容？不知翁故用蜀中諺語也。蓋凡物鮮艷眩目者，蜀人皆呼曰：「好翠！」

八十四叟爰寫並識。

鈐印：「張爰之印」
「大千居士」
「摩耶精舍」
「壬戌」

→
近代・張大千作
牡丹呈祥
1982（壬戌年）閏4月
84歲
紙本・設色・鏡片
36.5×44cm

題識：
七十一年閏四月既望，寫似 燕如小姐清玩。

八十四叟爰，摩耶精舍。

鈐印：「張爰」
「大千父」
「摩耶精舍」
「壬戌」

→
近代・張大千作
牡丹呈壽
1966（丙午年）8月
68歲
紙本・設色・鏡片
53×75cm

題識：
六十八年秋八月，寫頌幼蘭仁嫂夫人設帨嘉辰。大千弟張爰偕室徐雯波再拜。

鈐印：「西川張爰」
「金石同壽」

牡丹的丹

中國紅 最靚最亮！

大富大貴 美好象徵

牡丹以「紅」色系列最火紅，最受大眾喜歡的「紅」，即是「石榴紅」，這屬於「盛世色彩」歡天喜地的紅！在色彩學觀點來看，是一種高度色，純色的紅，就是紅 100＋黃 100 的色度標準，也有說那是「正紅」，即屬於中國紅的「大紅色」。

朱砂 解凶化吉的色彩

「大紅色」在中國的說文解字注解為「絳」，「絳，大赤也。」唐代詩人白居易即云：「千片赤英霞燦爛」。中國人眼中的「朱砂」，它不但是大富大貴象徵，也是去邪、解凶和化吉的色彩；是天然的朱砂礦石，古代帝王批閱奏章稱是「朱筆御批」，那也是帝王之色的象徵，華貴無比、權威至極。

牡丹花即是象徵「富貴之花」，紅色系列是它概括承受之極的各種紅，中國人形容色彩，很喜歡用植物、大氣來取名，如植物有「桃紅」、「榴花紅」、「海棠紅」、「朱槿紅」、「高梁紅」、「紅梅紅」、「棗紅」……；大氣有「暮色紅」、「旭日紅」、「曙色紅」……。其他文學上形容詞，應用也不少，如「胭脂紅」、「紺紅」、「殷紅」、「緋紅」……；一般庶民最直接，完全以感覺出發，如「淺紅」、「大紅」、「橙紅」、「夕陽紅」、「太陽紅」……等等。

「丹」這個字也是紅色極簡約概稱，【說文解字】〝巴越之赤石為「丹」〞，清人姚鼐【登泰山記】有〝日上正赤如丹〞之句。「絑」色又是比「丹」色更「紅」的形容

↑
清．乾隆時代
御製花卉硃砂墨
御墨「乾隆丁巳年製」楷書款。
鈐印：「春華秋實」

↗**【崔豹古今註】**
芍藥有二種，有草芍藥，有木芍藥；木者花大而色深，俗呼為牡丹，非也。

→
近代．于非闇作
牡丹 硃砂紅
象徵華麗富貴，又稱富貴之花。金元好問有「硃砂紅牡丹」詩云：
「天上真妃玉銀臺，
醉中遺下硃砂杯。
已從香國偏薰染，
更怕花神巧剪裁。」

詞，【說文解字】說：〝絑，純赤也。〞橙紅色，中國人還用「茜」一個字來形容，及絳紅色也；古代女性最鍾愛之色，中國仕女畫上羅裙，都是絳紅色即是「茜」色紅。它不是大紅，也不是近黃，而是紅＋黃中間色，也是我們現代人稱「柯達紅」，以前柯達底片包裝外的橙紅也，在那個年代，是大眾最能接受、最喜愛的紅。

【廣群芳譜】的紅 滿園皆紅

【廣群芳譜】對牡丹的紅，給的名辭更多樣，如「石榴紅」、「狀元紅」、「映日紅」、「王家大紅」、「醉胭脂紅」、「大葉桃花」、「美人紅」、「蓮蕊紅」、「硃砂紅」、「羊皿紅」、「石家紅」、「海天霞紅」、「鶴翎紅」、「西子紅」、「獻來紅」、「祥雲紅」、「輕羅紅」、「淺嬌紅」、「醉嬌紅」、「一尺紅」……，不勝枚舉，種類繁多，滿園皆紅，可說「紅透半片天」。

「中國紅」那裡最靚？

牡丹花中，哪種紅屬於「中國紅」呢？【說文解字】中解釋的「紅」，是〝帛赤白色也〞，清代學者段玉裁對此注解為「此乃今人之粉紅桃紅也。」如果從「紅」字解，〝糸〞＋〝工〞肯定是紡織品，中國人有句「女紅」名詞，那不正是在作繡花、裁衣的女子工作嗎？大千先生心目中的「中國紅」，又是怎樣的紅？「硃砂紅」也。硃即朱，那是具有「神」力象徵，古時候帝王官防就是硃砂印蓋上，即是黃帝的指令，那是權力無極的象徵。

中國人對「紅」色，不斷賦予吉祥、熱情、喜氣、向上、美好……諸多象徵；《本草綱目》記載：〝牡丹以色丹者為佳〞，〝色丹〞指牡丹呈現紅色，生命力最強，年年花開不敗，寓意著吉祥富貴、繁榮昌盛、幸福美滿。如果要問「中國紅」那裡最靚？奔放熱情的紅牡丹，在姹紫嫣紅中確定拔得頭籌！

近代・張大千作
西樓第一紅
1952（壬辰年）2月
54 歲
紙本・設色・鏡框
96.5×62cm

題識：
西樓第一紅多葉，
東苑無雙紫壓枝。
夢裏春風忙裏過，
蒲團藥鼎鬢成絲。

拈石湖居士句，以勾龍爽法寫之。壬辰二月朔，九龍城借居，蜀郡張爰大千父。

鈐印：「張爰私印」
「大千居士」

近代・伍揖青作
牡丹 烟絨紅
紅中帶黑的中國紅

近代・張大千作
富貴紅牡丹

題識：
琱檻轉戲春，
瑤臺侍太真。
香車傾一顧，
驚動洛陽塵。

己丑秋日，擬刁光胤筆寫於大風堂下，大千居士爰。

鈐印：「張爰」
「三千大千」
「法匠」
「昵晏樓」

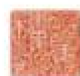

清代・蔣廷錫作
牡丹・石榴紅

（中國紅代表）
選自「牡丹百幅畫譜」

墨牡丹

墨黑絕世　稀有品種

「冠世黑毛」壓群葩

「廣群芳譜」的「薛鳳翔‧亳州牡丹史」中提到，亳州牡丹千百種，唯有三種墨牡丹「墨剪絨」、「墨繡毯」、「墨葵」，是絕世稀有名品種。

墨牡丹因其花色呈現稀少見到的黑色，端莊別致、姿貌絕倫，甚至有的「黑得發紫」，所以張大千看見南唐刁光胤的牡丹，而創作繪出「潑墨紫」，成了他的牡丹三寶之一。據「廣群芳譜」的【宋史‧五行志】載：「隋帝闢地二百里為西苑，詔天下進花卉，易州進二十朵牡丹，有赭紅、鞓紅、飛來紅、袁家紅、醉顏紅……，紅色與白色觀音現、勝西施，紅白鬪色。唯一株最黑牡丹叫『冠世黑毛』，竟芳姿獨特，足壓群葩，高出萬卉。」

「黑牡丹長卷」故都絕艷冠芳時

大千先生 50 歲作「墨牡丹」，題識說：「予臨王雪岑丈齋中，刁光胤五色牡丹，並效道君（徽宗）皇帝法寫之。」他送給同鄉樂恕人作「墨牡丹長卷」，是他同往金門公園中的日本花園，看到牡丹正開，白瓣中有幾片墨花瓣；認為能見到稀品是有緣人的福，特繪贈並邀老鄉長張羣在畫上題跋：「故都絕艷冠芳時，蝶戀蜂圍春滿枝。勝景名花兩淪落，雅懷虛寄數行詩。」卷末並邀馬壽華、陳定山、高賓秋、臺靜農等十家贈跋，以壯其觀。

↑
近代‧張大千作
墨牡丹
1961（辛丑年）3 月
63 歲
題識：
六十年歲辛亥三月，北人、鵬飛招予與恕人，金山看牡丹，先賦二絕。
鈐印：「張爰之印」
「大千居士」
「大風堂」
「大千世界」
「大千居士」

→
近代‧張大千作
墨牡丹
1978（戊午年）中秋
80 歲
紙本‧水墨‧鏡框
47.2×100.7cm
題識：
揚州一朵號能行，
墨染嬌姿別有情。
莫訝傖人工漑染，
此花原自研池生。
六十七年中秋，摩耶精舍，八十叟 爰。
鈐印：「張爰之印」
「大千居士」
「戊午」
「摩耶精舍」
「己亥己巳戊寅辛酉」

近代・張大千作
墨牡丹
1938（戊寅年）6 月
40 歲
紙本・水墨設色・成扇

題識：
墨染嬌姿淺澹勻，
畫中亦足賞青春。
長安醉客靴為崇，
去踏沉香亭上塵。

德甫道長命畫。
戊寅六月，大千 蝯。

鈐印：「張大千」
「蜀客」

黑牡丹又稱墨牡丹

奈良・長谷寺種植黑牡丹有黑中帶紅、有黑中帶紫。明・沈周，染墨牡丹：「……吳生又與花傳神，紙上生涯春不老。青春展卷無時無，姚家魏家何足道。」

明代・徐渭作
花卉雜畫卷：墨牡丹

題識：

五十九年貧賤身，
何曾妄念洛陽春？
不然豈少胭脂在，
富貴花將墨寫神。

近代・張大千作
墨牡丹
題識：
新粧初試薄羅裳，
對酒昌黎是楚狂。
惆悵一春花爭了，
卻從紙上惜餘香。

爰翁

鈐印：
「大千唯印大年」
「大風堂」
「己亥己巳戊寅辛酉」

→

當代．張克齊作

富貴神仙

綠湖 張克齊畫

鈐印：「張」
「克齊」
「日利大吉」

→

近代．張大千作

素富貴

1979（己未年）81 歲

紙本．設色水墨．立軸

46×65cm

題識：

墨染嬌姿小絳勻，
畫中亦足賞青春。
長安醉客靴為祟，
去踏沉香亭上塵。

八十一叟 爰

鈐印：
「張爰之印」
「大千居士」
「摩耶精舍」
「己亥己巳庚寅辛酉」
「己未」

宜富當貴

描寫美好境界 空無妙有

寶石般璀璨 靜以觀時多得趣

這幅沒有記載其創作年代，看來這完全找不到臨摹古人的軌跡，甚至其彩墨的運用，受西方自動性繪畫的影響，背景與主題牡丹花，幾乎全以創發改良，運用渲染、彩墨交融的筆法，產生淋漓妍麗、生動美妙效果！完全放棄中國花卉畫，寫形描墨添彩的傳統形式，像西畫水彩般，背景似是初春多雨時節，牡丹綻放，四月嫩綠的雨意朦朧，烘托著一大朵牡丹隱約呈現，又巧妙勾出花瓣之脈，運用天水藍的自然流動，使整張小小篇幅彩墨交融，形象層次達於韻趣無窮的美妙之中。

老祖宗張僧繇創見 青綠沒骨

中國唐宋以前的畫家，大千先生心儀南唐的刁光胤和宋代徽宗的重色重彩，表現出強勁的繪畫生命；無論工筆寫意，他常在潑彩畫題款中就會提到：「青綠沒骨，吾家僧繇」的說辭。把色彩運用更純粹化，直接表現繪畫的視覺效果，可以達於極盡精妍富麗之能事。用石青石綠在紙面上自由交融，或者適當加以調潑，使色澤純淨游離透明，不重形只取韻，達到艷麗的裝飾效果。

另一位被大千先生推崇，影響其潑墨潑彩的老祖宗是南北朝的張僧繇，這位受佛教繪畫影響甚深畫家，他的畫用暈染法來突現效果，曾在寺廟中畫「凹凸花」，有「張家樣」之稱。以簡單之筆勾描線條，創造「點」、「曳」、「斫」、「拂」等筆法，努力捉住神韻氛圍，所謂：「筆材一二，象已應焉」；他在金陵安東寺，畫龍四條

近代．張大千作
宜富當貴
1981（辛酉年）3月
83歲
紙本．設色．鏡框
45×75cm

題識：
宜富當貴
七十年三月三十日，寫頌放民道兄令媛幼衡小友于歸之喜。

張爰偕室徐雯波再拜

鈐印：「張爰之印」
「大千居士」
「春長好」
「辛酉」

→
近代・張大千作
白牡丹
金箋・設色・鏡框
29.8×68cm

題識：
雨後郊原分外青，
尋春直到錦江亭。
石闌干畔斜頭坐，
飽看楊妃擁宿醒。

醉玉環初開，即作帶雨離披之狀；輕紅輕藍相錯成纈，令人想見當年沉香亭北，嬌態不勝扶，古人命名，苦心至堪佩嘆！

大千居士 爰

鈐印：「張爰」
「張大千」
「師萬物」

→
近代・張大千作
宜富當貴
1976（丙辰年）夏
78歲
日本卡紙・設色・鏡片
24.5×27.5cm

題識：
宜富當貴

六十五年夏，為七弟寫，爰。

鈐印：「張爰」
「大千鉢」
「丙辰」

近代．張大千作
沒骨牡丹
1966（丙午年）12月，68歲
紙本．設色．鏡框
59×79cm

題識：
故國烟塵迷望眼，
異鄉風月老吟身。
未能免俗聊隨俗，
歲歲迎春富貴春。

丙午歲不盡日寫此，以為丁未開歲百福之頌。
大千居士 爰

鈐印：
「大千唯印大年」
「春長好」
「己亥己巳戊寅辛酉」
「大千世界」

未點睛，其中兩條點睛之後，「雷電交加，破壁飛去」，那「畫龍點睛」的成語故事，由此而來。

色墨相發 層次明顯 流光溢彩

這幅畫「宜富當貴」，38x78公分，尺幅不大，但色墨相發，濃淡適宜，層次明顯，神韻俱現，流光溢彩。整幅效果，真達到「美好無他想，黑甜共一鄉」效果。有句禪語「見山不是山，見水不是水」，正符合這「見花不作花想，觀雲不作雲想」的擬神概念，誠如蘇東坡禪味十足的說法：「溪聲盡是廣長舌，山色無非清淨身」，這也是描寫美好境界之外的「空無妙有」，清明剔透，空靈絕妙，蘊含「掌面乾坤大，瞬間卻永恆」的哲理。

「玄妙虛空，幽冥渺遠」，中國文學很多「無中生有」、「似有還無」的描寫，我覺得大千先生的潑彩潑墨已經把

→
近代・張大千作
開歲百福
1965（乙巳年）67 歲
金箋版紙・設色・鏡心
35.5×40.5cm

題識：
寶熙吾兄・漱卿夫人，乙巳開歲百福。大千弟張爰謹寫，以代春酒之頌。

鈐印：
「大千唯印大年」

它發揮淋漓盡致，他已不愛交代形與象了，而是遵循「天地處於大自然中」，一片石青石綠潑出了青山翠綠、雲岫飄飛的氣象萬千，甚至包含那朝霞與山光的旖旎。

彩墨交融 富麗堂皇「富貴花」

「牡丹」的富麗堂皇，是象徵世家大器的「富貴花」。右下角一朵色澤絢麗穠艷之花，大師覆以寶石般璀璨的色彩，加上美妙深色花蕊和粉紅與白色的花瓣脈紋，並借肆意亂流的石青，讓這朵牡丹處在花青石綠的葉茂綠意之中。穀雨前後，初夏濕雨帶來一片朦朧，色墨相發，濃淡之際，層次俱生；一朵含苞待放的牡丹，挺而仰起，一花一葉一蕾，表現渲染暈出韻味的明艷，清新也見精緻，流光溢彩，好似中國廟宇色彩和西方抽象技法，無痕無軌，自然融合。「靜以觀時多得趣」，不正是這幅折枝牡丹花入畫最好的註解嗎？

「……寺門遍畫凹凸花，代稱張僧繇手跡；其花乃天竺遺法，粉紅花青綠背景。」張僧繇曾在「善圖塔廟」作超越群工之壁畫，「讀畫品錄」就有這麼段記載；而大千先生就引用此法，畫出他的許多創意牡丹。張僧繇「思若泉湧」，以「青綠沒骨，成畫法之祖也」，讓大千先生好奇，引以為繪畫史老祖宗；而青出於藍的大千先生則在此「不用皴法」、「不見下筆處」、「用光線陰影形成立體感」……，完美了這幅「宜富當貴」牡丹畫。

慈禧皇太后之寶

慈禧畫牡丹

皇上之上　萬人在下

權勢幻如火花　畫藝真實開花

控制大清王朝長達半世紀的鐵腕太后，慈禧真是鐵血女人？她那無情又高明的手段，把大清帝國國政搞得一蹋糊塗，終究走入亡國之路。

最不可思議也是歷史之謎，當她壽終正寢，臨終遺言居然是交代：「女人不可干預國政」。

如果她不是熱衷皇太后權重高位，而是專心畫藝，很可能是位傑出藝術家，君不信，請看她留下來「牡丹花」作品，綜覽清朝美術史上有名的國畫家，似乎都沒有她的高深造詣呢。

牡丹自古就有「國色天香」之譽，色彩艷麗，瑰奇無比；中國人喜歡把它擬為「宜富當貴」的象徵，又有美稱「吉祥富貴花」，難怪慈禧也喜歡。

歌詠著牡丹「國色朝酣酒，天香夜染衣」的同時，掌握萬民生靈的慈禧太后繪牡丹，手握畫筆，是否心底還有一絲絲期盼，祈禱國泰民安有如富貴花這般美好？

→
清代・慈禧作
富貴吉祥
1904（甲辰年）
絹本・設色・立軸

題識：
光緒甲辰孟夏上浣御筆。

鈐印：
「翊祐傳昌」
「養太和」
「慈禧皇太后之寶」
「大雅齋」
「道隨時泰」

徐郁題識：
葳蕤穠質產瑤臺，
春色先從閬苑回。
製就霓裳新試舞，
綺筵初晉紫霞杯。

臣 徐郁敬題。

←
清代・慈禧作
牡丹富貴

題識：
光緒丁酉年冬下浣御筆。

鈐印：
「慈禧皇太后之寶」
「大雅齋」

清代．慈禧作
富貴吉祥（局部）

牡丹名品

宜富當貴 名家競繪

歷代百派殊宗 惟眾芳推牡丹

中國名貴花卉「牡丹」，素以「國色天香」、「花中之王」著稱，唯其是名花，引領歷代花卉畫家競相表現。大千先生是最能把歷代畫家，畫「牡丹」之法融合匯整，滲入自己觀念，蛻化了他「師之古人」概念，整化出自我對古代名家「牡丹」名作的「有古有今」優美作品。像他常在畫上題：「……居海上，於王雪岑丈齋中，見刁光胤『五色牡丹』，彊邨翁齋中見道君皇帝『佛頭青』，並效唐法。元明以來，寫意雖復，輕膩可愛……」。

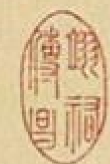
刁光胤「五色牡丹」．徽宗皇帝「佛頭青」

有名的唐代刁光胤「五色牡丹」，宋．徽宗皇帝畫的「佛頭青」牡丹沒有傳世，透過大千先生之手展現的消化過後作品，誠如他畫上題的：「唐人畫牡丹金碧輝映，爛若雲錦」，此最能表現出牡丹畫象徵的「宜富當貴」。千百年來，畫家喜畫牡丹；牡丹以其華麗富貴、端莊大氣的花姿，讓一代又一代畫者著迷，各種畫派，各種手法，靠著不斷琢磨的技巧，表達內心對牡丹的愛意。

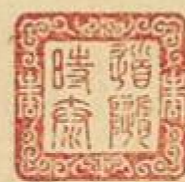
花之富貴 名筆爭寵

從五代徐熙、宋．徽宗、明代唐寅、沈周、陳淳……，一直到清代蔣廷錫、惲壽平、趙之謙、民初吳昌碩、吳湖帆、齊白石、于非闇、王雪濤、張大千，這些大師在花卉畫領域，各領風騷；而穀雨時節開花的牡丹，百花無以相爭，它是「獨富于世」的「富貴名花」，在藝術家競相描寫吟詠下，那炫人花色、撩人花姿、沁人花香，作品集色、香、韻之美，讓世人為之傾倒、欣賞、讚佩。

這些繪畫牡丹之歷程和碩果，歷千年來的遞嬗和浸淫，直到大千先生更能把各家精華，透過自己彙整心得、滲入自我意識，展現出誠如白居易說的「千片赤英燦爛，光風炫轉紫雲英」，以及五代徐熙、黃筌所言「萬萬花中第一流」、「羞殺千花百卉芳」，那般芬芳美好！

葳蕤穠質產瑤
臺春色先從閬
苑回製就霓裳
新試舞詩筵初
晉紫雲杯

臣徐郙敬題

滕昌佑 | 宋徽宗著文 推崇兼收藏

（881-976）

「牡丹富貴」紅白配

晚唐畫家，擅長花鳥畫，他跟周昉的人物畫、王墨的山水畫，同屬晚唐三傑，是「改步變古」代表畫家。就花鳥畫領域來說，同時代的刁光胤、邊鸞的花鳥畫是走向工細精緻畫風，而滕昌佑則是走向疏淡簡潔風格。

唯寫生物 以似為功

「宣和畫譜」有記載：滕昌佑有九幅牡丹畫和茶花，被宋徽宗藏於宮廷；宋徽宗在收藏冊中，對滕昌佑如此推介：「滕昌佑初工畫師，唯寫生物，以似為功。隨類敷色，並凝諸生。其畫蟬蝶草蟲，則謂之點畫，蓋唐時陸泉、劉褒之類也。其畫折枝花，用色鮮妍，蓋唐時邊鸞之嚴謹又偏重裝飾趣味。」

國立臺北故宮博物院藏有滕昌佑一幅「牡丹富貴」，四朵白牡丹配上一朵紅牡丹，配置在一座雅石旁。稀奇少見的白牡丹填彩鈎繪，但見花瓣曼妙，纏綿生姿，極盡鋪陳婉曲之美妙！紅白雍容，墨色無礙，又相依雅石悄佔韶光，是意在不負春華年少？

錢　選 (1239-1301)

豐姿競開婉約 畫風精麗完美

錢選字舜舉，別號清癯老人，川翁，浙江湖洲人，宋末景定年間鄉貢進士，博學多才，但宋亡後，耻作「黃金奴」，寧可「老作畫師頭雪白」，遂焚盡經書史籍，潛心於畫。其畫藝廣博，舉凡人物、山水、花鳥、蔬果、鞍馬皆精，還工於花卉，尤善牡丹。

他的花卉喜好唐人和北宋筆韻，力排南宋院體畫風；其畫風精麗工緻婉約，巧中見拙，富有裝飾趣味。又因對繪畫理論上標舉「士氣」，那以書法入畫，強調身為畫家不應求於世，不被贊毀擾懷；所以世人尊為「吳興八俊」之一，對元代以後文人畫興起有很大影響。

結合詩文彩繪的牡丹韻致

他的牡丹畫善於雜取眾長，跟從徐熙的沒骨繪，也愛用黃筌單描花葉，或採趙昌折枝花卉；看來各風雜陳，但多樣風格中，仍保有自我統一的面貌。

其「紅白牡丹」強調豐姿競開，尤其穀雨初晴後的牡丹花，風情萬種、窈窕綽約。宋朝文人喜用詩歌頌牡丹，描寫牡丹是種流風，錢選也加入時尚；他以筆、以彩墨，用和諧婉約的線條與色彩，抒畫美麗牡丹的無限豐姿與韻致！

←
晚唐．滕昌佑作
牡丹富貴
絹本．設色．立軸
國立臺北故宮博物院藏

→
北宋．錢選作
紅白牡丹
紙本．設色．長卷局部

題識：
萬卉何能繼後塵，
蜂喧蝶駐亦鍾情。
莫嫌開處春還暮，
長向西都見太平。

鈐印：
「舜舉錢選之印」
「霅谿翁錢選」
「舜舉畫印」

乾隆御題：
是絕倫類還應恨，自家被人稱富貴，緣未洗鉛華。

丁丑二月御題

鈐印：「乾隆富翰」

鑒藏印：
「乾隆御覽之寶」
「養心殿鑑藏寶」

徐　熙｜南唐沒骨畫創始者
畫花傳花神冠天下

南唐人・生卒年不詳

中國花鳥畫在唐代之前，都只是人物畫的點綴品，到了唐代出現了邊鸞、刁光胤、滕昌祐等才開始脫離人物畫而獨立。但那時候的花鳥畫，僅具雛形，一直到五代南唐的徐熙和西蜀的黃筌出現，他倆可以說是中國花鳥畫鼻祖，一位沒骨一位雙鉤，真讓花鳥畫大放異彩！

創造水墨淡彩 沒骨花鳥

徐熙，江南鍾陵人（今之南京），他的先祖歷代為官，被稱為江南望族。但徐熙本人並沒有當官，所以後人稱他為「江南處士」、「江南布衣」。他性情豪放、志節清高，畢生致力於繪畫；而且稟賦很高，孜孜不倦地埋頭苦幹，所以能夠創造光芒萬丈、永垂不朽的水墨淡彩沒骨花鳥畫法。

不當宮廷待詔 後主珍藏精品

南唐兩朝，都設有畫院，歷史上鼎鼎大名的畫家顧閎中、周文矩、董源都是當時畫院裏翰林待詔及後苑副使；唯獨徐熙自甘澹薄，不求名利，婉卻了畫院的羅致而自居院外。但他具有高度藝術修養和獨創天才，所以他的藝術地位並不亞於畫院諸人。後主對他的作品非常重視，南唐宮廷藏畫的地方叫做「集英殿」，當時就收藏很多徐熙的精品，後主經常選擇喜愛的徐熙作品，在「鋪殿花」上掛列欣賞。

蘇東坡熱愛徐熙牡丹 稱為落墨花

徐熙個性所向，善於運用質樸簡練手法，創立水墨淡彩的獨家畫法。在徐熙之前，所有花鳥派都是賦色穠麗，連跟徐熙同時代的黃筌、黃居寀父子，都是用筆新細，以輕色暈染，體態極其亮艷的。但徐熙的畫法是先使用水墨筆觸然後著色，所著顏色，也是清淡不重；按「宣和畫譜」記載：「且今之畫花者，往往以色暈淡而成，熙獨落墨以寫其枝、葉、蕊、萼，然後傳色，故骨氣風神，為古今之絕筆。」據宋・沈括的「夢溪筆談」所載：「徐熙以墨筆為之，殊草草，略施丹粉而已。」徐熙在其自撰的「翠微堂記」，敘述他作畫心得也說：「落筆之際，未嘗以傅色暈染細碎為功。」從這些史料可以看出，徐熙在作畫時很重視整體表現，不算計於瑣碎的工巧；所謂大膽落筆，小心整理，表明要寫不要描的法度。徐熙落墨為格，雜彩為副的寫法，完全表現出作畫的精神特質，以墨為主，以色為輔，並講究墨與色的相輔結合，使墨不礙色，色不礙墨，發揮國畫傳統的技法特長；蘇東坡題徐熙的牡丹詩，就有很精湛的譬喻說：「卻因梅雨丹青暗，洗出徐熙落墨花！」

南唐徐熙珍品「玉堂富貴圖」

徐熙在國立臺北故宮博物院，被珍藏有「玉堂富貴」圖。此畫中以牡丹、玉蘭與海棠三種為主，雅石為輔，繁花緊密馥麗，故稱「玉堂富貴」；並用石青襯地，畫風顯然受到了佛教密宗畫的影響。

→
南唐·徐熙作
玉當富貴圖（局部）
絹本·設色·立軸

自唐以後，王室、民家均雅愛牡丹；牡丹為百花之王，有「國色天香」之譽，常被喻為富貴之花。徐熙為南唐鍾陵人，江南貴族，世任南唐【圖畫見聞錄】記：徐熙輩有於雙縑幅素上畫叢疊石，傍出藥苗，雜以禽謂之鋪殿花，次日裝堂花，意在位置端莊。」此圖牡丹配玉蘭、海棠、湖石，下配禽鳥，取活潑生動之態。

蔣廷錫 百幅工筆牡丹名品

朵朵綻放 嬌艷多彩

(1669-1732)

北京匡時十周年春拍，有本清朝宮廷畫家蔣廷錫的「百幅牡丹譜」，那是該拍最耀眼的明星拍品，保管完美，曾一度入藏北京故宮博物院，後又歸還給原藏家，有此正品保證，更增加了可信度；再加上百幅花王之花和牡丹工筆畫法。

匡時版 蔣廷錫「百幅牡丹譜」

1 億 7365 萬人民幣下槌，買家是朋友大家愛稱他「毛毛」的劉益謙，香港蘇富比 2016 年春拍「桃源圖」，2.707 億元港幣成交，拍主也是他，上海龍美術館館主是也。蔣廷錫這套「百種牡丹譜」冊頁，以一圖一文的形式，由蔣廷錫繪圖，戴臨在左頁撰寫書法，解說名品牡丹詩文特性。百幅共分「元」、「亨」、「利」、「貞」四冊，每冊廿五幅，各冊有清宮廷鑒藏印：「乾隆御覽之寶」、「嘉慶御覽之寶」、「宣統御覽之寶」，有三個皇帝御覽過，又蓋上御覽章。「石渠寶笈」及「御書房鑒藏寶笈」也都列載進入；每幅都有畫家本人鈐印「臣廷錫」及「朝朝染翰」。描繪各品種牡丹盛開的嬌艷姿態，每幅以折枝畫一朵，附一、二枝葉，以紅、大紅、墨紅、粉紅、白、黃色為主；左邊附載臨書詩文解說，因係文言文，又沒標點，不易看懂。匡時拍賣公司還推出完整「百種牡丹譜」複印限定版，讓愛花王牡丹人，喜為一見這屬性珍貴、學畫牡丹的寶典書。

蔣廷錫
百種牡丹譜 冊頁
以一圖一文的形式，由蔣廷錫繪圖，戴臨文字解說。百幅共分「元」、「亨」、「利」、「貞」四冊，每冊廿五幅，各冊有清宮廷鑒藏印。北京匡時國際拍賣公司精印珍藏版。

三代為官 為皇上繪丹青

蔣廷錫，江蘇常熟人，康雍乾三朝仕途為官，是清朝宮廷的重要畫家。他的花鳥畫脫胎自惲壽平的沒骨畫法，花卉寫生自然雅緻，設色妍麗的特點符合清朝宮廷品味，深

↑
清末・蔣廷錫作
牡丹譜百開冊
絹本・設色・冊頁
35×45cm

著錄：
《石渠寶笈》載「蔣廷錫畫牡丹譜二冊」素絹本著色畫，每幅箋書標目凡百種，每幅款又書有「臣蔣廷錫恭畫」，上下各五十幅，共百幅。

↓
清末・蔣廷錫作
牡丹譜百開冊
朱砂映日
絹本・設色・冊頁
35×45cm

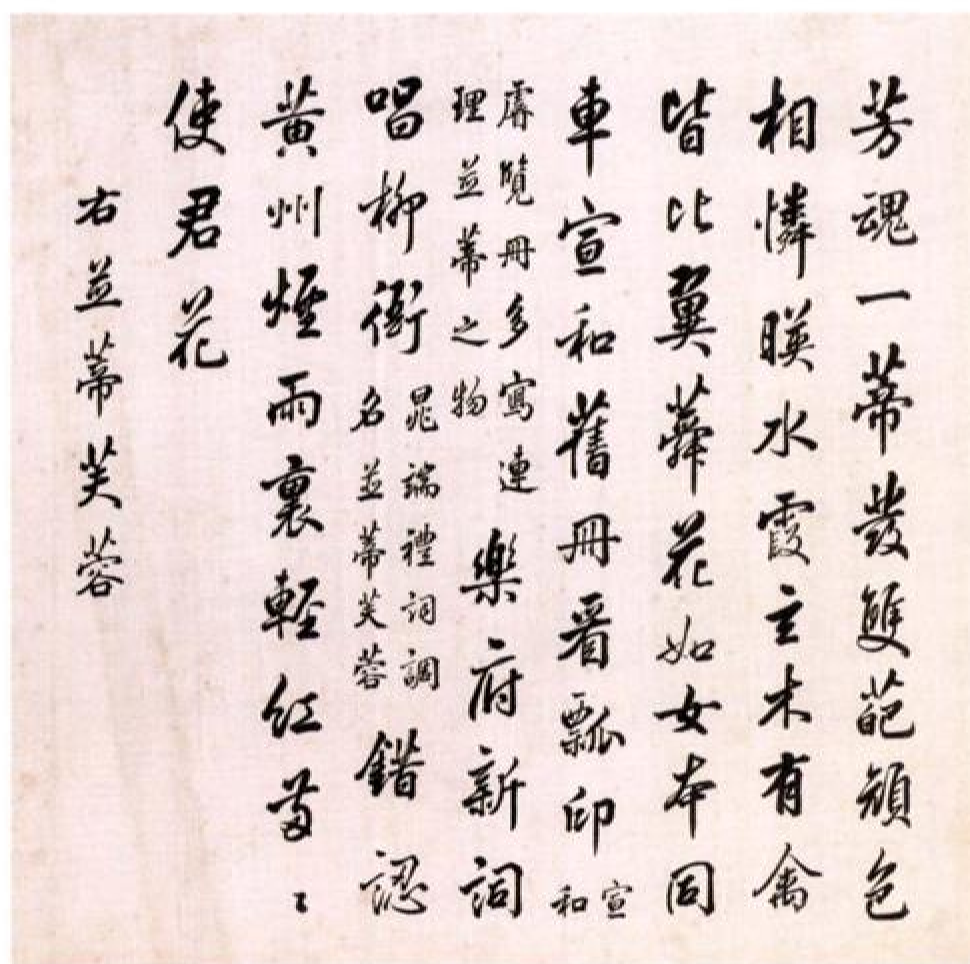

受乾隆皇帝喜愛。乾隆聽說西域邊疆有很多奇花異鳥，但地屬塞外自己不方便前往，蔣廷錫受命前往經年，完成了「塞外花卉」春、夏、秋、冬，各季花開葉茂，共 70 種，以及異禽怪鳥畫 370 幅冊頁。乾隆愛鳥，蔣廷錫的「鳥譜十二冊」共 360 幅，也是奉命繪作，以丹青博取皇上歡心。

蔣廷錫生於清康熙八年，己酉，父親、祖父分別出仕明末和清初官職。出生官朝又是書香門第之家，繪得一手好花卉，所以名號自然多：又名酉君，字揚孫；號西谷；又號南沙；別號青桐居士。他在清康熙 38 年中舉，工善畫藝，博學精敏，畫作初受惲壽平的「常州派影響」，畫風淡雅素淨；但任宮廷畫家後，乾隆皇帝喜歡華麗多彩，並建議他多看看朝外惲壽平的作品。惲壽平是江蘇武進人，應是清朝首屈的花卉畫家，天生慧敏，詩書畫十分俊逸，生不逢時，廿歲前都在避難奔波，流離過日，天生骨子裡卻是滿腹才華，不是蔣廷錫這種好命人可比。惲壽平本是以山水聞名，與當時山水畫家王石谷是莫逆之交，但他不願意與好友爭名，有意讓石谷「山水獨步天下」；他自己致力於花卉石竹禽鳥之寫生，斟酌古今，以徐熙為宗，而摻以新意。蔣廷錫看到惲南田的花卉畫，頓感自己作品欠缺創意，托人把自己作品送去給惲壽平過目請教，沒想到惲壽平寫封信給他：「……意貴乎遠，不靜不遠也。境貴乎深，不曲不深也。一勺水亦有曲處，一片石亦有深處。絕俗故遠，天游故靜。」看到信後認定惲壽平是他繪畫老師，體認到繪花卉鳥禽若沒經過自然生態觀察、沒有著眼意境神韻的體會等創作準備，只在乎形與色，是徒費工夫枉然也。

自造園藝 觀察花姿美態

蔣廷錫自己沒有留下繪畫的論述，但他和同時代的畫家馬元馭一樣，常不經意把惲壽平的繪畫見解，表露在作品

題跋上，如：「筆墨本無情，不可使運筆墨者無情。作畫再攝情，不可使鑒畫者不生情。」、「深得元人冷澹幽雋之致」，並且引為繪畫參考的座右銘。

蔣廷錫身為宮廷畫家，他的痛苦是不能像惲壽平一樣，可以自己走自己想要的路子；他必須要顧皇帝喜好，為走上花卉寫生的路，自闢園地種了心愛花草，親自灌溉，每日觀察生態。他畫花卉也受到宋代花鳥畫家徐崇嗣沒骨花卉影響，就是不先用線條勾勒，直接用顏色來繪畫；有意努力推崇宋元的澹雅，盡力補救自己庸俗華麗的畫風。

崇尚宋畫 每日脂粉華靡間

「近日寫生家多宗余沒骨花圖，一變為穠麗俗習，以供時目。然傳模既久，將為濫觴，余故亟稱宋人澹雅一種，欲使脂粉華靡之態，復還本色。」簡潔清緻，色彩明麗，神態自然，正是蔣廷錫花卉作品追求的特色。「墨花飛處起雲煙，逸興縱橫玳瑁筵；自有雄談驚四座，諸侯席上說南田。」他最愛詠惲南田的詩，最推崇惲南田的畫，也許正是感嘆養在皇宮、身不由己的無耐。心想突破畫境，自己還得賦彩染色，調出畫上的彩色人生！所幸倒也燦爛若牡丹之綻放。

1 2	3 4 5 6

清代．蔣廷錫作
牡丹譜百開冊

1. **並蒂芙蓉** 題識
   芳魂一蒂發雙葩，
   顏色相憐映水霞。
   元木有禽皆比翼，
   蕣花如女本同車。
   宣和舊冊看瓢印，
   宣和睿覽冊多寫
   連理並蒂之物
   樂府新詞唱柳衙。
   晁端禮，詞調
   名，並蒂芙蓉
   錯認黃州烟雨裏，
   輕紅兩兩使君家。
   右並蒂芙蓉
2. 牡丹譜百開冊 **並蒂芙蓉**
3. 牡丹譜百開冊 **慶天香**
4. 牡丹譜百開冊 **紫羅蘭**
5. 牡丹譜百開冊 **葉底輕綃**
6. 牡丹譜百開冊 **禁院黃**

惲壽平

（1633－1690）

南田之外別號多多
以花傳神　寫生正派

↑
清代・惲壽平作
花卉圖冊之一
牡丹吐芳
紙本・設色・冊頁
27.5×43cm

題識：
蘂珠宮裏無雙鬢，
晝錦堂前第一人。
笑問芳心深幾許，
却能容受半天春。

鈐印：「壽平印」
「正叔」

鑒藏印：「紫英女史」

典藏：大阪市立美術館藏

解釋：
- 【蘂珠宮】亦稱「蕊宮」，道教經典中所說仙宮。
- 【雙鬢】耳旁兩側鬢角，形容年紀大，有「雙鬢露出了白髮」。
- 【晝錦堂】韓琦做宰相的時候就建了一座「晝錦堂」。
- 【笑問】唐賀知章回鄉偶書：「兒童相見不相識，笑問客從何處來。」

清朝畫壇，除「四王」外，還有吳歷和惲壽平，六人合稱「四王吳惲」或「清初六家」。「四王」是指王時敏、王鑒、王翬、王原祁，他們之間關係緊密，王鑒與王時敏是同鄉，兩人祖上即為世交，又是同一師承，自然成為筆墨知己；他們胸懷謙沖，更能提攜和勉勵後學，是以後來的王翬、吳歷、惲壽平等人，都在他們精心栽培和鼓舞之下，成為集大成的清初畫家。

「四王」的聲名，傾動大江南北，風尚影響了繪畫的主流，他們摹古前人傳統筆墨經驗，確是在技法上集古大成，善盡繪畫能事，而且受到清朝官方正統認定。但美術史後來評價，給清初四王，是保守有餘、創新不足，也許元四大家光輝燦爛，清初四王承襲元四大家餘韻，食古而沒法消化，再者清初在位皇帝偏愛所謂「正統繪畫」，官方也遵順旨意推行正統，致使清初畫壇，跌落到規矩不越限、野趣欠缺的深淵。反而倒致吳歷與惲壽平兩位民間畫家，因為創作觀念新穎，與之相去甚遠，藝術成就也超越「四王」，其中惲南田尤有創造性，在六家中地位更顯突出。

壽平署字畫　南田畫跋著錄

惲壽平除了別號南田外，還有南田老人、南田小隱、南田抱甕客、園客、抱甕客、草衣生、巢楓客、葺芝生、東園生、東園草衣、東園外史、鑑湖漁隱、橫山樵客、雪衣居士……等，從這麼多別號看來，他與「四王」完全不同命運，他有著「恥為天下第二手」的懷抱！後來捨棄山水專攻花鳥，其實他山水為世所重，水準也不在王翬之下。

→
清代・惲壽平作
淺紫淺紅牡丹（局部）

華新羅曾題其山水云：「筆尖刷卻世間塵，能使江山面目新。我亦低頭經意匠，烟霞先後不同春。」惲壽平涉典文頗深，工詩古文詞，著有「甌香館集」、「南田詩抄」、「南田畫跋」，文字著述都以惲南田具名。

推崇沒骨花卉創始人徐熙

惲壽平推崇南唐徐熙的沒骨花卉，他認為「寫生之有沒骨，猶音樂之有鍾呂，衣裳之有黼黻；可以鑄性靈，參化機，真繪事之源泉也。」「沒骨牡丹起於徐崇嗣，數百年其法無傳，余為古人重開生面，欲使後人知所崇尚也。」他

崇尚古法，但不一味抄襲模倣，能從古人主張，學而變，「精求」和「優入」在古人法度中，「全以己意而化之」。

寫生正派 從惲壽平開始

晚明到清初，畫花卉者多效水墨寫意及勾花點葉，但到惲壽平開始，重視「寫生正派」竟也成清代花卉畫主流，然而多流於疲弱和媚俗；這點很讓惲壽平不安，他曾在畫跋中說：「近日寫生家多宗余沒骨花圖，一變為穠麗俗習，以供時目，然傳模既久，將為濫觴。」事態發展並不如他所想可以轉移，摹仿之風更烈，惲壽平去世後，「無論江南江北，莫不家家南田，戶戶正叔」，追風效摹，形成柔媚不振；風尚使然，此風一直到「四僧」出現，才顯生機，重視形態神趣，筆墨率意才流露真情。

清代・惲壽平作
三色牡丹圖

題識：
牡丹最易近俗，殆難下筆，如近世工徒，塗紅抹綠，雖千花萬蘂，總一形勢，都無神明。惟北宋徐熙父子，趙昌、王友之倫，創意既新，變態斯備，其賦色極妍，氣韻極厚，蓋能不守陳規，全師造化，故稱傳神。觀南田此本，妍精沒骨，得其變態，真可上追北宋諸賢，不僅凌跨有明陳、陸數子已也。
壬子十月既望，劍門王翚書。

→

清代・惲壽平作
牡丹紅 牡丹白

題識：
十二銅盤照夜遙，
碧桃紗護洛城嬌。
最憐與慶池邊影，
一曲春風憶鳳簫。

二種牡丹用北宋徐崇嗣法。

鈐印：「壽平」
「惲正叔」

清乾隆皇題：
白如素練體勝弱，
紅似赭顏酒中微。
設使鄉嬛覓相匹，
趙飛燕瘦太真肥。

清乾隆詩句。

鈐印：「中和」

→

清代・惲壽平作
牡丹白如玉

題識：
紅苞金粉露凝寒，
溱洧何年留所歡。
別有澹妝稱國色，
玉盤曾向月中看。

白雲溪外史壽平

白雲溪詩句。

鈐印：
「壽平之印」
「惲正叔」
「琉審績藏」
「梅景書屋秘笈」

清代．惲壽平作
牡丹花開

題識：
神女溫香籠翠袖，
鉢衣新製剪紅雲。
為 冀老道翁鑒之。
壽平
鈐印：「壽平之印」
鑑藏印：
「宣統御覽之寶」

花卉畫講究澹雅 追求天然之韻

惲壽平決定棄山水就花卉是聰明的，山水畫已被「四王」糟蹋了，全部被古人（元四大家）規矩法度所束縛。他曾對王石谷半開玩笑說：「是道讓兄獨步矣，格妄，恥為天下第二手。」他逕自走上花卉寫生之路，在園裡栽種各樣式的花草，親自灌溉。王虛舟比較惲王二人高下，云：「南田雖與石谷齊名，然石谷腹少書卷，故其筆墨間工夫有餘，而乏天然之韻。南田以絕世之姿輔以書卷，故信手破墨，自有塵外遠致。無所用意，而工益奇正，恐石谷絕脛稱力未能攀仰也。」

灌園、寫花，令人聯想陶淵明那種倘佯田園的逸趣，也讓人感受到惲壽平的性格與陶淵明的「我醉欲眠卿可去」，同是那般誠摯而率真的流露。他經營花卉畫，總想以宋元的澹雅，來補救當時流行的庸俗華麗畫風。從染穠麗俗，悅目爽心，一個閃身卻走上澹雅，直教脂粉華麗之態，復還本色，何其明智！誠如膾炙人口的田園詩般，行雲流水、自然明朗，恬淡靜雅，卻意境深邃，予人無限悠遠之感。

清代・惲壽平作
玉堂富貴

題識：
翠幰盈盈歌舞塵，
瓊華珠樹想嬌春。
東風著意塗紅紫，
莫負花前對酒人。
甌香館擬北宋徐家畫法，白雲溪壽平。

鈐印：「惲南田印」
「南田」

清代・惲壽平作
牡丹花開

題識：
錦障曾遮洛浦塵，
鳳簫還憶舊華春。
北方誰唱延年曲，
猶有傾城獨立人。
擬北宋徐崇嗣設色。

惲壽平

鈐印：
「汞子」
「壽平」
「宣統御覽之寶」

國立故宮博物院藏

趙之謙

（1829－1884）

海派畫家 承繼傳統
花卉畫 以形傳神

清末篆刻家、書畫家，字益甫、撝叔，號冷君、悲庵、無悶，浙江紹興人，咸豐舉人。曾上京師，會試不取，賣畫為生，後歷官江西鄱陽、奉新、南昌等知縣，以「七品官」終其身。善書法，工篆、隸書，師法鄧石如，並參以魏碑筆勢寫行書。精篆刻，取法秦漢，吸收古錢幣、鏡銘及碑版等篆字入印；又揉合浙、皖二派之長，講究章法，印文渾樸秀勁，自創風格。印側刻畫像，為其首創。

篆刻之韻 寫意花卉之神

取書法篆刻之韻，應用在寫意花卉蔬果，宗法陳淳、朱耷（八大山人）、石濤、徐渭及「揚州八怪」諸家，筆力勁健，用墨飽滿，色彩穠麗，富有新意，具金石味；並吸收民間賦彩的優點，突破傳統的花卉題材，擅畫地瓜、蘿蔔、蒜頭等蔬食野味，開創明末清初藝術新視野。「牡丹花」，也是他用各種形式表現的花卉畫之一。

融會中西技法 追求新穎

中國清末到民國初，近百年，畫壇重鎮逐漸移向南方，並形成上海和廣州兩大中心，上海稱「海上畫派」，廣東則是「嶺南畫派」。「海上畫派」匯集畫家二、三百人，名流如林，眾彩紛呈，並掀起一股時代氣息的新潮流，趙之謙應該是海上畫派早一派，屬於上海畫家外，也是蘇浙書畫家，在黃協塤的「黃淞南夢影錄」中，就提到過「各省書畫家以技鳴滬上者不下百人」。趙之謙，浙江紹興人，此酒鄉也出不少傑出翰墨人，「海派」藝術呈現出都會氣息又

清末．趙之謙作
牡丹瓶花
紙本．設色．冊頁
87.5×85.1cm

題識：
調梅三兄大人屬，
撝叔弟 趙之謙。

鈐印：「趙之謙印」

清末．趙之謙作
歲朝圖
同治乙丑，為容叔三兄
大人寫「歲朝圖」。
弟 趙之謙。

鈐印：「趙之謙」

→
清末．趙之謙作
一品九命 花卉冊之一
紙本．設色．冊頁
題識：
一品九命
學李復堂撝叔。
鈐印：「趙撝叔」

具民族性的特徵，以及技巧上融匯西法和風格上的追求新穎。其民族性主要表現在重視傳統承繼，尤其是革新的精神以及畫品的文人氣質；趙之謙歸屬於仍重明代的陳淳、徐渭、陳洪綬，明末石濤、朱耷、揚州八怪等前賢之風，有相當內涵上的追求相似，但他自主意識抬頭，所以應屬「海派」中「派中有派」的一派。

筆下牡丹 追求造型暨筆墨之趣

趙之謙在很多冊頁中，每組中都不漏「牡丹」，也創作不少立軸或鏡片。他努力追求作品重視造型、筆墨、色彩等繪畫基本功，強調寫實，以形傳神，甚至吸收西法的陰影明暗，立體透視諸法，以增強真實性，並普遍敷以色彩；並致力藝術格調的世俗化，汲取文人畫優長，創作中傾注真切感受或抒入情懷。「逸筆寫意」是他自己愛稱的名詞。

←
清末・趙之謙作
牡丹富貴

題識：
嵋青仁兄大人屬畫。
撝叔弟趙之謙，庚午
七月。

鈐印：「之」
「謙」

我們看趙之謙筆下「牡丹」，花顏燦爛，並運用飽滿的水份，把牡丹畫到鮮活亮麗，那也是符合中國人視牡丹為富貴花，有長者大壽，晚輩常以牡丹花之畫獻壽，取其富貴得宜，延年益壽象徵。當然牡丹素有「國色天香」美譽，人們把牡丹比作姿容絕代的西施、楊貴妃，它是中國文學神話中的嫦娥，誠如「洛陽譜」說的：「不特以芳姿、艷質，競壓群葩，其勁骨剛心，尤高出百花」。

→
清末・趙之謙作
富貴眉壽
元人畫眉壽圖，皆作黃棌華，茲用其法為之。

同治戊辰十月，撝叔趙之謙。

鈐印：「趙之謙」

→
清末．趙之謙作
富貴昌
英叔尊兄大人雅賞。
咸豐己未五月，
趙之謙。
鈐印：「趙之謙」

吳昌碩 (1844－1927)

大寫意畫牡丹 金石趣味重古拙

吳昌碩是靠寫「石鼓文」起家，他引領著清末的篆刻線條，即是具有陽剛之美的曲虬盤蛇般線條，加以濃淡色彩的變化運用到大寫意花卉畫上，深具金石般古拙趣味！魄力雄渾的畫風，讓清末民初的畫壇，樹立所謂「金石派」，他是功臣也是戰匠。

北齊南吳 金石派與海上派對壘

他的大寫意山石花卉中，枝、幹、山石看起來一筆一筆，痛快淋漓，但細看，在濃重線條後面，另著一筆淡墨，兩相陪襯，顯得格外醇厚和溫潤，但卻顯現自然。在筆墨豪放中處處顧及到細緻的神韻，他的畫跟同時代鄭板橋看來就比較單薄。齊白石認識吳昌碩，是透過陳師曾引介，齊白石看過吳昌碩花卉後，心裏很清楚，就是去掉繁瑣，取其簡潔，畫荷寫梅，甚至牡丹，完全放棄綠葉，全部用墨葉墨枝配紅花，只用此二色，就讓人看到他作品給人一種鎮定心神的力量。

吳昌碩奔放處 離不開法度

白石老人用色，喜歡以鮮艷的純色，以朱砂的鮮紅襯映著花朵的亮眼，讓人看到他筆下的牡丹或荷花，比實際鮮花更突出，再配上焦墨的葉或幹的強烈背景，看起來益加目爽、喜悅。但吳昌碩的花與葉用色幾乎滲入墨，再使青、黃、赤、綠，補色入墨色中，讓人感到嬌而不媚，鮮活而不濃烈，真正達到他所要表現的「奔放處離不開法度，精微處照顧到氣魄」以及「寧拙毋巧，寧醜毋媚；寧支離毋輕滑」的境地。

清末．吳昌碩作
掇英圖冊之三：牡丹
紙本．設色．冊頁
26×33cm
題識：
翠豪浥露香，
富貴花開早。
金谷酒常溫，
玉堂春不老。
乙巳涼秋，吳昌碩。
鈐印：「吳俊」

→
清末・吳昌碩作
博古圖
1903（癸卯年）12 月
紙本・設色・鏡心
108×56cm

題識：
古花已見古人醉，
今花還對今人紅。

二句不知誰人所作，見昔耶居士，時時寫之。昌碩病臂。

鈐印：「倉吉」
「吳倉石」

又題：
花搖綵霞光，
瓷表太古色。
春風開南軒，
坐以賞元日。
誰謂石頭頑，
勝景非其匹。
大塊春蓬蓬，
容我一官蝨。

光緒癸卯十二月幾望，于後黃歇浦錄舊作。缶。

→（左）
清末・吳昌碩作
花卉四屏之一：牡丹
1916（丙辰年）冬
紙本・設色・立軸
126×40.6cm

題識：
國色天香是為華王，
安得金瓶？供之玉堂。

丙辰年寒，
安吉吳昌碩。

鈐印：「吳昌石」
「吳俊之印」
「古鄣」

→（右）
清末・趙雲壑作
國色國香
1927（丁卯年）
紙本・設色・扇面

題識：
國色國香

擬十三峰草堂筆法。丁卯仲夏之月，梅雨初晴，几案若濕，為聲甫世大兄法家再畫，希正之。趙雲壑。

鈐印：「雲壑」

←
清末・吳昌碩作
芍藥

題識：
昨夜東風巧，
吹開金帶圍。
折花欲即贈，
香露霑羅衣。

寫畢書舊句，自視酷似趙無悶（趙之謙）或吾家讓翁（吳讓之）亦近之。昌碩記。

鈐印：「吳昌石」

光彩奪目、葉茂枝壯的「富貴花開」

「富貴花開」這種大全開一整齊的牡丹，黑、紫、紅、黃、藍五種色彩，高高低低斜斜一字排開，牡丹葉滲了淺淺的藍作底再拘墨葉脈，幹枝咖啡、淺灰、深黑幾乎每枝不同色。海上畫派追求雅俗共賞，還是「**唯有牡丹真國色，花開時節動京城**」呢？他畫的牡丹一定是綻放盛開，花朵艷麗，紅黃藍白相間，光彩奪目，葉茂枝壯，真正突顯其風姿綽約。「國色天香」四條屏之一，此幅的牡丹下方配上雅石鎮住畫面，牡丹與葉以艷麗潤澤的色彩，色墨並用，渾厚蒼勁瀰漫滿畫面。「掇英圖冊之三牡丹」，則以淋漓酣暢的飽滿水份，畫出下垂牡丹。

于非闇

(1888 - 1959)

寫盡花中之王美姿

摯愛大紅色 喜氣洋洋

于非闇畫藝，其實跟大千先生有不可分割的關係；話說1934年9月，張大千、張善子昆仲兩人，代表「江南畫派」風格的「蘇州正社書畫展覽」，首次在北平中山公園的水榭隆重開幕，大千先生參展作品約佔整個畫展五分之一，其山水、人物、花卉，不論構圖、意境、技法、用筆、著色，都與當時北方畫界的繪畫風格大異其趣，可說給故都畫壇帶來極大震撼，開幕當天「北平晨報」于非闇發表藝評文章，標題是：「畫壇今日多才藝，誰似蜀人張大千？」

撰文推介大千畫藝 速成知己好友

當時于非闇是北平晨報編輯，自己努力繪事，又精通畫史，經常在報上撰文，評論北平畫展動態；由於他對藝術造詣精深，所作報導讀者認為是北平藝壇定海神針。加上于非闇本人，琴棋書畫、養鳥養龜、蒔花育蘭、收藏古文物，樣樣精通，是標準雅士文人，與大千先生彼此興趣相近，共同話題又多，倆人很自然成為知己好友。

摯愛富貴花 尤愛大紅大朵牡丹

昔日北平有名庭園都植有不少名花，穀雨前後正是牡丹盛開之時，大千先生會陪著于非闇到園裡寫生，捕捉各種名品的牡丹，觀其花色、花形，對「花中之王」之所以是箇中翹楚，仔細琢磨、掌握習性，要瞭解透澈才能畫出有生命的花朵！所以于非闇畫面上出現的牡丹「趙粉」、「狀元紅」、「醉臙脂」、「魏花」、「祥雲紅」、「富貴紅」……，都是稀有名品種；讓想要認識牡丹、學畫牡丹者，這將是最好的參考資料。

←
近代・于非闇作
大富貴益壽考
1947（丁亥年）60 歲
紙本・設色・立軸
101.5×54cm

題識：
大富貴益壽考
故宮牡丹失調護後，幸未經俗工翦裁，故枝幹堪作畫稿也。

丁亥中秋，并記於玉山硯齋。非闇。

鈐印：「于非闇」

再題：
于儒伯先生指正

丁亥九秋，非闇再題於玉山硯齋。

鈐印：「非闇之印」

→
近代・于非闇作
富貴白頭

題識：
友人劉君挾其累世祕寶，《宋徽宗牡丹圖卷》來燕京。未及旬，以為此地不可居。亟挾之走，頻行以此卷過我玉山硯齋，展卷快讀牡丹二本。渥如丹火，蔚若青天，直與寒齋嚮藏《宋緙吉語富貴白頭》堪稱雙璧。

丙子冬日，製此並記，非厂于照。

鈐印：「非闇」
「玉山研齋」
「非闇　　」

再題：
永吉仁兄，見西山歉收，老農掬柳葉為食，慨出百金，屬購糧米，因作此圖為志。

丙子冬十月，于照再題。

鈐印：「于非闇」
「照」

且看于非闇所畫牡丹，花瓣姿態美妙多變化，構圖繁密疏簡極講究，花朵與枝葉安排，重視美感又重自然姿態；其線條秀勁有力，設色強烈不失沉穩，典雅清麗不流於嬌媚，生動傳神又富於裝飾趣味。原來他是這麼摯愛大紅色，尤愛大紅大朵牡丹，富貴花是也！

→

近代．于非闇作
崇效寺狀元紅
紙本．設色．鏡框
90.5×52.8cm

題識：
故都牡丹稷園以多勝，崇效寺以異勝，故宮御苑以古勝。寺中植朱紅與眾生黑二異品，非他處所有。論年壽論枝幹奇偉，皆不如御苑有三百年前老幹也。故都牡丹在冬初必以稻蒿縛束其枝幹以防寒，迄春仲始解。每當花開，枝幹往往狀如束薪，殊難入畫。予寫故都牡丹逾十五寒暑，春日寫花，夏日寫葉，秋日寫幹。寫幹必求之故宮，皆所以求其變之極。此寫崇效寺狀元紅。
非闇。

鈐印：「非闇六十後作」
「富貴野逸」

←

近代．于非闇作
花鳥畫冊之一：
牡丹
1947（丁亥年）孟冬
紙本．設色．冊頁
30×37cm

題識：
故宮御苑牡丹，多數百年前物，予每喜寫之。此名崑山夜光，在摛藻堂前。
丁亥孟冬，并記於玉山硯齋。非闇。

鈐印：「于照之印」
「非闇」
「樂琴書以消憂」

齊白石 自創「紅花墨葉」「衰年變法」自在無法

(1864 - 1957)

齊白石因土匪橫行的戰亂、軍閥的殘殺，55 歲以後就避亂而長住北平。當時吳昌碩精擅詩書畫印，他有位弟子陳師曾，看到剛來北平的齊白石書畫和篆刻作品，非常喜愛，冒然前往拜訪；一見之下，兩位成了莫逆之交。陳師曾經營老師吳昌碩的字畫，在日本甚為殷實成功，有次順勢把白石先生的畫帶去日本展覽，不但銷售一空，從此美名傳揚，奠定在扶桑三島的聲譽。

粗細、虛實強烈對比 創出無限奇趣

早年從臨「芥子園畫譜」起家，後跟胡沁園學工筆畫，這五出五歸之後眼界變高了，心胸也開闊了，繪畫思維起了很大變化。說來要歸功這位年紀比他小八歲的陳師曾，跟他夜談一段話引來的無限聯想，陳師曾跟他說年輕時，學過任伯年的筆法，也吸收過徐渭、八大山人、李鱓的技法，但自己有創意，拜吳昌碩後走上大寫意畫的道路，努力推動文人畫走向新的高峰。白石聽了很感慨，心想一個傑出的畫家，一定要勇於突破前人窠臼，還要突破自己幾十年形成的框框。陳師曾既是他知音，想想自己也對徐渭、八大山人、金冬心那富有生趣的變形，酣暢的筆墨非常激賞；遂搖身一變，走上冷逸大寫意的方向，自創新的畫法，叫「紅花墨葉」。自此用色大大改變，高彩度的大紅，配上了鮮活墨色，對照之下有著醇、厚、質樸之感，也產生令人心爽神暢的力量。此後白石畫筆下的牡丹、荷花、梅花……是那般火紅，配上墨葉、枝幹，黑紅配贏得滿堂彩！這也就是陳師曾給他「衰年變化」的轉運美好代名詞——大紅色的花配墨葉，簡單、明白，粗與細、虛與實的強烈對比，創造出人意表的奇趣。

↑
近代・齊白石作
牡丹花開
紙本・設色・扇面
52×18.5cm

題識：
齊璜白石畫于京華

鈐印：「白石翁」

←
近代・齊白石作
牡丹蜜蜂
紙本・設色・鏡片
68×34cm

題識：
寄萍堂上老人。齊璜。

鈐印：「借山翁」

→
近代・齊白石作
大富貴
紙本・設色・立軸
135×33cm

題識：
宛霞夫人清正，嘯天將軍贈。
九十歲白石製。

鈐印：「白石」
「寄萍堂」

「大富貴」紅與黑的大雅大俗

「牡丹蜜蜂」二朵紅牡丹，配上二隻蜜蜂，單調的畫面立刻鮮活了起來；構圖增加了變化與動感，細細品味妙趣無窮。「國色天香」是八十六歲時送給老友汪亞塵的，並向其訴說：「買盡胭脂，試畫此幅，即贈亞公一笑！」此幅墨葉和空白的交互襯托，留下上方一大片，讓人欲言又止，表現出白石老人跟老友禍福相倚的感情…，難得送畫給人，想送也順便訴個鍾情罷。「大富貴」則是送給學生宛霞夫人的先生嘯天將軍，這幅是九十歲晚年之作，構圖飽滿，以細長仰視的角度，二朵牡丹花的高貴之姿，突顯牡丹花中之魁的地位；又用墨筆寫枝與葉，濃淡相宜，瀟灑酣暢，以高山仰止狀，呈現大富貴的雍容大度。

民初．齊白石作
牡丹盛開
紙本．設色．鏡片
16.5×20.5cm

題識：
白石老人試色

鈐印：「白石」

民初．齊白石作
國色天香
1946（丙戌年）86 歲
紙本．設色．鏡心
150×40cm

題識：
予年八十六矣，依舊貧人。丙戌秋，飛來金陵轉海上，居良友汪亞塵處，甚相關切。知予欲賣畫，為予買盡胭脂，試畫此幅，即贈亞公一笑。白石老人璜。

鈐印：「借山翁」
「齊璜之印」

→
民初・齊白石作
春風香草
1957（丁酉年）93 歲
紙本・設色・立軸
112.5×46.5cm

題識：
春風香草

九十三歲白石

鈐印：「齊白石」
「借山翁」
「人長壽」

吳湖帆 承襲豪門世家情

（1894 - 1968）

善畫牡丹 稀世名品呈祥

張大千、張善子兄弟倆人，自遷居蘇州網師園，就住了五年之久；從 1933 年開始，也是大千先生集合蘇州與同戶籍畫家們組合「正社畫會」，會員有吳湖帆、彭恭甫、陳子濟、葉恭綽、吳待秋……等，該畫會宗旨：「切實研究藝術，提倡中國固有文化。」其中清朝畫家吳大澂孫子吳湖帆貢獻最多，他本人承襲祖先留下來歷代名人字畫很多；也由於有機會欣賞到明、宋真品，閱覽名畫神品無數，對歷代山水畫、花鳥畫派風格，無不瞭然於胸，復加融會貫通，卒能自成一家面貌。

承接祖父吳大澂「梅景書屋」

吳湖帆「梅景書屋」，這個繼承祖父吳大澂的書齋，當初也有外祖父沈樹鏞寶董閣的收藏品；1915 年與出身相同的收藏世家潘靜淑結為姻緣後，三世家藏品就算總集合在這「梅景書屋」了。其中最貴重的要算「富春江山居圖」殘卷；還有其夫人嫁過來，舅舅潘仲午送給她「梅花喜神譜」的宋版珍本也是。張大千認識吳湖帆後，倆人觀念興趣非常投合，大千先生可自由出入「梅景書屋」，又可自由抽取藏品名蹟來欣賞臨摹，這對大千畫藝精進有推進的效果。後來大千先生到北平，聽說琉璃廠有很多東北貨，名畫流落在各店，連夜飛車北上去找，多少也看到「梅景書屋」藏品，他按耐不住收藏之癖，也認為機會難得。

花卉畫獨鍾牡丹 尤愛稀有品種

吳湖帆的畫藝在浙蘇畫家中也算是領頭羊，其山水花鳥無一不精，花卉中尤愛畫牡丹，認為牡丹乃國色天香之

民初．吳湖帆、吳瑚作
天香春色
1944（甲申年）元日
50 歲
紙本．設色．鏡框
114×22.5cm

題識：
天香春色
甲申元日試筆，戲用唐六如設色小景。
吳湖帆，歲朝遣興，以予抱真藏之。

鈐印：
「梅景書屋」
「吳湖驫」
「樓前芳草年年綠」
「才似春山萬樹花」

民初．馮超然畫
吳湖帆題識
芍藥
1954（甲午年）7月
紙本．設色．扇頁
12.5×40cm

題識：
胭脂點點，
心血渾如染。
嘘盡紅情遮半面，
恩到深時成怨。
莫道生花將離，
翻階扇底誰知。
幾許斷腸春色，
秋風恨結無期。

超然馮兄畫芍藥，便面為蘊五女史作。蓋最後絕筆也，留以永念，出示屬題，倚清平樂一闋報之。

甲午七月，吳倩並識。

鈐印：「吳湖帆印」

姿，又寓富貴，歷來繪者多取其穠艷馥麗的色相；但吳湖帆筆下牡丹，典雅麗緻，淡而秀逸，像這幅「國色天香」，畫牡丹兩株，一綻放，一半開，綻放屬名「姚黃」；含苞者是「平頭紫」，取法自甌香館，再參合己意，取其色嬌嫩，鮮艷欲滴；「姚黃」在「洛陽牡丹記」中載，是洛人所以貴之花，多瓣色黃極其討人喜愛；「平頭紫」含苞待放，紫色呈祥，品種稀少，極為名貴。此幅姚黃花，取水粉碰撞再以暈染、濃淡、深淺合宜，變化細微卻層次分明，其姿生動，色鮮不穠俗，氣派典雅。「天香春色」也畫二枝牡丹，一白名曰「玉板白」白花根部帶藍，花蕊紅蕾，三片葉。另枝「添色紅」含苞未開，花瓣頂部紫紅，中間微紅，根部發白，一花三色可謂珍品也。

吳湖帆愛畫牡丹稀有品種，他曾說北平崇效寺以名貴牡丹勝，于非闇筆下也擅取景於此，所謂：「崇效寺牡丹以一品紅，眾生黑馳名都下。」我們看于非闇牡丹極盡大紅，喜氣昂揚；而吳湖帆則愛畫蘇州名園牡丹，易見稀有色品，黃、紫、黑各擅其場。畫家喜好不同，展現風華也有所不同！

民初．吳湖帆作
國色天香
1954（甲午年）3月
60歲
紙本．設色．立軸
100.7×43cm

題識：
天香
北京崇效寺，牡丹移植社稷壇前，為寫姚魏二葩，次王碧山韻題之。

酣酒朝天，穠妝映日，物華苒苒如水。淚染銅駝，夢搖金鳳，似識并瓶名字。鑪香御惹，嗟細掐、痕尋玉指。一曲霓裳縹緲，昭陽許留清氣。

可憐帝城縱醉，忍無言、露零珠碎。漫道艷容傾國，斷腸門閉。蕭寺堪誰念遠。悠消息而今換情味。秀色臨風，重翻翠被。

甲午三月，倩菴吳湖帆。

鈐印：「吳倩私印」
「佞宋詞痕」

周鍊霞題識：
翠葉扶搖步障，別禪宮露凝仙掌。紫玉初胎，黃金精鍊，鑄就多嬌模樣。一笑傾城人盡仰，襲天香衣裳雲想。管領春風，翩翩麗日，好共百花齊放。

雨中花令，鍊霞題。

鈐印：「紫宜」
「周茞私印」

藏印：「番禺葉氏所藏」
「少軒藏畫」

民初．吳湖帆作
國色天香（局部）

王雪濤

(1903 - 1982)

吉祥富貴牡丹花

雨過天晴 亮麗色彩

王雪濤本來是就讀北平藝術專科學校西畫系，念了二年轉到國畫系，受教於陳師曾、蕭謙中、湯定之、王夢白等諸位老師，尤其受到王夢白影響最深。陳師曾就建議他，他是個子高大的北方人，卻畫這種纖細又稍嫌瑣碎風的花卉很不搭配，建議他要走向簡單明白，色彩單純，看來有力量的畫風，遂在 1924 年拜師白石門下。齊白石問他什麼名字，他原名庭鈞，字曉封，號穉園，齊白石劈頭就說，要當畫家不要取人家不容易記的名字；於是奉師命改名雪濤，還教他改名的原由和說法，要說：「我姓王，國王的王；名雪濤，下雪的雪，海濤的濤。」自易為響亮名字後，畫風也跟著精進，1926 年畢業後留校當任助教。結果畫沒有走向齊白石風，卻延用王夢白風，色彩更為華麗大膽，飛禽鳥鵲，荷花、梅花、牡丹……廣受歡迎，此風格也奠定王雪濤在繪畫史上的定位。

陳師曾鼓勵 多向傳統取經

1938 年抗日戰爭，北平淪陷，陳師曾與齊白石，認為他那耿直個性，鬪不過日本人的折騰，建議搬到鄉下，潛心創作。遂辭去教職，搬到老家河北成安，專事繪畫，並以賣畫為生；臨走前向老師陳師曾辭行，老師建議和鼓勵他可以把握住學習機會，對傳統畫功要多方琢磨，尤其是花鳥畫大師徐渭、陳淳的技巧，在名師指點下，畫藝大進。

1945 年日本投降，王雪濤認為重回北平，機會將更多；果不其然，1954 年被推選為中國畫研究會常務理事，受聘中央美術學院美術研究所研究員；次年參加中國畫院

近代・王雪濤作
牡丹公雞
紙本・設色・鏡框・・
136×69cm

題識：
雪濤寫

鈐印：「瓦壺齋」
「王雪濤印」

近代・王雪濤作
牡丹蜜蜂
紙本・設色・冊頁

題識：
雪濤寫

鈐印：「樨園」
「王雪濤印」

近代・王雪濤作
牡丹
紙本・設色・冊頁

題識：
雪濤

鈐印：「樨園」
「王雪濤印」

工作，1957 年任該院畫師；1978 年任北京畫院院長。同時也跟國營字畫機構「榮寶齋」簽約，作品交其代理經營。這個時期比較有名畫家，都靠榮寶齋打理作品買賣，王雪濤算是榮寶齋代理畫家中較熱門者，也因此向日本、香港、海外推廣機會較多；相形之下，榮寶齋出版的「王雪濤畫集」，數量最多，反應也最好。

愛畫吉祥富貴牡丹花

王雪濤花鳥畫，取材於自然景物，筆下花卉鳥禽注意活潑生動；例如他愛畫牡丹，總是用滿含水份的淡粉紅，深紅畫花朵，然後再在枝幹點幾筆綠色的新葉，或墨綠色老葉，再加上彩蝶或蜜蜂，生態更多樣化，帶給人一種清新愉快的感覺。他也很懂得中國人心目中牡丹象徵富貴花，所以選擇牡丹花以外，配上象徵吉祥的「雞」，甚至代表富貴的「錦雞」，為畫面帶來生動感；也經常在含苞、初開或盛開牡丹花上，配了蜜蜂或蝴蝶，讓畫面更加栩栩如生。

在用色方面，王雪濤有其獨特風格，多數的牡丹花開得旺盛，色彩是透紅再轉入暗紅，花苞或嫩葉則顯得十分嬌嫩；整體牡丹花畫呈現鮮艷色彩，像雨過天晴，亮麗奪目！

←（左）
近代．王雪濤作
牡丹蜜蜂
紙本．設色．冊頁

題識：
雪濤

鈐印：「樨園」
「王雪濤印」

←（右）
近代．王雪濤作
富貴錦雞
紙本．設色．立軸
137×69cm

題識：
雪濤寫

鈐印：「王雪濤印」
「瓦壺齋」

→
近代．王雪濤作
富貴錦雞（局部）

華三川

濃妝淡抹 千嬌又百媚

美人配牡丹 筆歌墨舞

中國十二月令花到底是哪十二種呢？當月什麼花盛開，就一個月選一種來代表。中國人真懂雅興，把每個月的令花找來一位花神，這位花神都是歷代傳頌故事上的美人；真箇兒說她是生而為英，死而為靈，都是出自一種懷念、寄託或想像，在永續生存的歷史傳承中，這些美麗花神正興起人們對美好事物的無邊無際遙想。

四月花神 楊貴妃？貂蟬？

四月（農曆）是夏季的開始，叫「孟夏」，一進四月就是「立夏」了，從此天氣漸熱，氣溫升高，雷雨漸多。但四月開花的薔薇、玫瑰、月季，都抵不過那傾國傾城的牡丹。牡丹何能在百花競開時節壓倒群芳呢？歐陽修的「洛陽牡丹記」中，記錄唐明皇為寵楊貴妃，在皇宮西苑闢地廣邀各地名品牡丹，移植討好貴妃，三千寵愛在一身，所以楊貴妃是四月花神。而李白大詩仙，則用「其色光麗，燦熱如霞」來形容牡丹，他用很多詩辭歌頌牡丹，覺得是四大美人之一的貂蟬，引領出美好詩篇，所以認定四月牡丹花神非貂蟬不可；貂蟬色伎俱佳，畫家筆下貂蟬跳舞，旁邊一定配上牡丹，聽說她是吃牡丹長大，才出落像國色天香牡丹般的「閉月羞花」之貌。

上海浙東畫家華三川，畫有很多月曆圖，都是十二種一組，最多十二位花神；有時出現四月女神是楊貴妃，貂蟬也常輪替。但他的「紅樓夢十二金釵」月曆，其中有幅「湘雲眠芍」，那性情開朗豪爽淘氣的美女史湘雲，酒醉之後卻愛躺在芍藥花間，人家說她是芍藥轉世？

筆歌墨舞 極富裝飾之美

月曆圖很受中國民間大眾人家喜歡，除記掛日子外，上面彩圖是選擇重點，像民間吉祥故事等…，那是庶民世界唯一廉價又實用、兼顧美化生活的掛曆。難怪以前中國出版社，每年靠賣月曆，就像烘焙店一樣，一年一度中秋節推出月餅，就可維持一年收益。華三川美人月曆，全是「歌舞昇平」的畫面，代表出百姓最喜歡過沒有苦難、一片和平無憂的日子。「丹鳳同歌」，手捧牡丹的吹嘯兩位美女，同慶盛世之春。「天女散花」，從天而降天女，散出無數花如雨，並手持牡丹，呈吉祥吉慶滿堂春。

華三川的美人畫，頗受普羅大眾歡迎，他對眉目含情的美女，情有獨鍾；能精準抓到比例，線條婉約有致，賦色鮮艷明麗，極富裝飾美感。所以有人讚譽畫美女的高手華三川，說他手底的筆在歌唱，筆底的墨在飛舞！筆歌墨舞，濃妝淡抹，卻是如此千嬌又百媚。

←
當代・華三川作
韓藍英

題識：
絲竹猶在御，
愁人獨向隅。
棄置將已矣，
難忻微薄軀。

南朝齊侍女文學家，
宋孝武時被選入宮，
明帝時為后宮司儀，
齊武帝任為博士，
教六宮書學。

浙東蠏浦，華三川畫。

鈐印：「華三川印」
「蠏浦人」

→
當代・華三川作
湘雲眠芍

題識：
豈是綉絨才，
吐卷起半帘香霧。
纖手自拈來，
空使鵑啼燕妒。

憨湘雲，醉眠芍藥裀。

乙丑立夏日，
華三川畫。

鈐印：「華三川」
「蠏浦人」

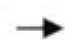
當代．華三川作
丹鳳同歌

題識：
丹鳳同歌盛世春

丁卯年，華三川畫。

鈐印：「華三川」
「蠏浦人」

當代．華三川作
天女散花

歲在壬戌夏月，浙東華三川畫。

鈐印：「壬戌」
「長壽」

當代．華三川作
史湘雲

題識：
豈是綉絨才，
吐卷起半帘香霧。
纖手自拈來，
空使鵑啼燕妒。

歲在辛酉年，華三川畫於海上。

鈐印：「華三川印」
「蠏浦人」

伍揖青｜蒼翠勁挺 妙造自然

奪造化神韻之趣

畫家伍揖青旅居阿根廷，從小就喜好繪畫，在香港時就臨過五代范寬、李成以及宋代馬遠、夏圭的筆法，探索到工筆花鳥畫需從宋體入手，沿襲雙鈎法，兼習崔白、明代林良、呂紀等名家。移居南美以後，不容易接觸到中華傳統書畫薰陶，遂轉向大自然學習；面對花卉寫生，師法造化，感於美在心源，情感抒發逐漸走出心境。

「廣群芳譜」陪伴走天涯

旅居海外，跟隨他的是「廣群芳譜」一書，這是他最好、最忠實的陪伴繪畫老師。幾乎可以想得出來的花，都有詳實資料，那是清代汪灝用一生心血完成，有百餘款不同類型的草木花卉譜。伍揖青根據書上所詳細記載特性，共繪 173 張，畫作輯名「群芳譜」；每張構圖條理井然，在嚴謹中含蘊瀟灑自在，在寫意豪放中有細膩韻味，佈局自成一格，但都展現古拙蒼勁的特色。

一草一花 展化美麗形象

繼「群芳譜」出版後，他陸續完成「草蟲花鳥畫譜」、「伍揖青工筆畫集」、「工筆牡丹」、「工筆畫荷」等一系列著作，在本公司發行推出，獲得高度肯定，認為他成功發揮了「鈎勒」、「沒骨」、「寫意」、「撞粉」、「撞水」等特殊技法，開展當時花鳥繪畫新境界。雖然他運用宋畫精華，院體的結構與筆法，但並非是寫生的翻版，而是擅於捕捉自然景物中一草一木、一蟲一花，給予展化成動人形象，一筆不苟，妙造自然。

詩辭找意境 狂放草書尋畫趣

伍揖青畫牡丹，把歷代珍貴稀少品種一一入畫中，曾說：「中國人看牡丹視同富貴象徵」。唯其如此，他筆下的

←
近代・伍揖青作
天香牡丹

題識：
東風借得春風殘，
幾度叮嚀幾度催。
蓮步姍姍才一現，
只說明年早些來。

丙子年中秋節書，尚芳堂伍揖青並識歲月。

鈐印：「伍」
「揖青」

→
近代・伍揖青作
豆綠春裳

題識：
嬌慵展姿，
無限秀態。
綠鬢飄動，
散郁清芬。

甲戌年夏，伍揖青。

鈐印：「伍」

牡丹是巧妙地從唐宋詩詞中，用不同角度頌揚了牡丹的美麗，雍容華貴、依風含露。並舉王維詠牡丹的例子，說詩中有畫，但著墨不多，意境高遠；元稹的辭淺顯明快、麗艷清新；李商隱詩則超以象外，畫得風流之妙。

詩人之筆，羅織萬象、率性訴情，意趣各異，影響了伍揖青的每幅牡丹，各顯風貌和神骨！雖然他筆下牡丹，談不上千百種，但每幅畫均展現出情、趣、真、雅的內涵與特色，這也是伍揖青在工筆花卉創造上的「心路歷程」。其中尤為靚點的是他把中國草書的狂放，在構圖和架勢上作了完美結合，突現氣勢綿延的無限畫趣。

喻仲林 | 畫遍名種珍品牡丹 工筆為形 寫意寫神

喻仲林，山東冠縣人，生於 1925 年，卒於 1985 年。他幼年失恃，投靠舅父許宗海；因為喻仲林外公收藏書畫頗多，舅父也極為酷愛，這種環境中成長孕育他對繪畫的興趣。但世事難料，遇上對日抗戰，讀到中學時就輟學，投身軍旅；1948 年跟隨政府遷台，任職於國防部，餘暇重拾畫筆。先到師大藝術系旁聽，選修金勤伯老師的工筆花鳥課程，為求花卉翎毛的精麗雅致裝飾效果，他賦予十足耐性在費工繁瑣的工筆畫上。

麗水精舍歲月 同儕三友翰墨情

金勤伯認為喻仲林天資不錯，更看重他的肯學及吃苦耐力，鼓勵他可向古人學習，並常帶他到臺北故宮參觀宋人所作花卉鳥禽畫。因緣際會結識年齡相仿的胡念祖與孫家勤，三人在師大旁麗水街租屋當畫室，也就取名「麗水精舍」，成為課餘專心繪畫、相互切磋的好所在，而三人各為表現自己畫路，歲月累積淬煉出豐碩成果。

喻仲林專攻工筆花卉禽鳥，在百花中最偏愛牡丹，曾私下發願要畫遍各種牡丹花。金勤伯把自己常看的「廣群芳譜」借予參考，他影印了牡丹與芍藥篇章，並記下書上所列稀有名貴花種，比如黑色鑲金邊的「黑剪絨」、墨藍的「醉舞青貌」、白色金邊的「金輪」……等珍奇品種，這些都曾在他筆下盡展姿妍。喻仲林也嘗試以寫意沒骨摻入工筆畫中，像花瓣的轉折處，工筆畫法無法表達其柔媚之姿，要改用沒骨之墨或彩畫，才能襯托出牡丹花的丰姿采貌。

熟能生巧 心靈神現

喻仲林筆下牡丹，講求用筆、用墨、用彩和章法，此外線條、顏色、構圖也極重視。私底下仰慕其工筆畫向他求教的學生很多，他常向學生說，構圖是思想的運用，要多多觀察牡丹自然生態，舉凡用筆、用墨、染色、撞色……都屬技巧，很容易學來進入狀況，但畫的整體佈局、構圖，就要靠個人經驗的「胸中有丘壑」。多觀察、重寫生，了悟於心、熟能生巧，自然心靈神現，誠如鄒一桂說的：「知天知地，知時知物」；大千先生也常引石濤說的要懂「物理、物情、物態」，認為三物達成則事半功倍矣。所以總括喻仲林畫牡丹，率以工筆為形，復以寫意寫神。為了強調畫面生動，常愛在牡丹上面加幾隻飛舞彩蝶，加強動感情趣；當形、神相輔相成，和諧有致的畫面，就更加展現出盎然的生命力！

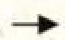

近代・喻仲林作
彩蝶牡丹 黑白鬥艷

題識：
壬戌暮春三月，
山左喻仲林畫。

鈐印：「喻仲林」

近代・喻仲林作
彩蝶牡丹

題識：
仲林

鈐印：「喻仲林」

近代・喻仲林作
牡丹 富貴白頭

題識：
壬戌年夏日，山左
喻仲林畫於麗水精舍。

鈐印：「喻仲林」

周彥生 （1942-　　）

崇尚形神氣韻之美
新興世代的新趨勢

周彥生筆下牡丹，具宋畫寫真寫實寫情，但更強調工筆重彩的裝飾美；他愛用近乎誇張強調色彩，表現國色天香的迷人處。洛陽是牡丹原鄉，身為牡丹花聞名的古都人，感動那花開盛況：「落盡殘紅始吐芳，佳名喚作百花王。競誇天下無雙艷，獨占人間第一春。」

突破創新之新形式美感

專注工筆重彩，重視實物寫生，除花形花葉枝幹成長的形與態之外，也滿懷自我情思與詩情的投入，那是讓人陶醉的風情！牡丹花開在穀雨前後春濃四月，大地甦醒時刻，一片欣欣向榮好風采。像這三幅牡丹畫，葉子從淺綠到深綠、暗綠，花色如畫題「天香」、「碧玉」，是初春與深春的綠色代言；妥適應用現代人對色彩的敏感，努力強調主色彩的漸層之美，這是異乎老式畫法，予人突破與創新之美感。

人間美好如春天的色彩

「碧玉」畫出木本花的榮茂，像置身春天四月，和風輕拂，花姿如舞春風般醉人牡丹，花葉層次有序，筆跡細膩周密，線條緊勁連綿，形神俱現春的喜悅！「天香」在淺紫花色中，配以嫩綠色的葉，這就是人間四月天的色彩，花與葉展現畫家勾勒筆法及層次渲染之功，把握工筆重彩最重要前提，形神並蓄，有色調統一諧和的層次美感，娟秀又細膩。讓人吟詠起李白「清平調」：「雲想衣裳花想容，春風拂檻露華濃。」盛開白牡丹，襯以綠葉，也映出一片淺紫的淡雅。「對歌」在大紅帶暗的牡丹花下，配上深暗綠色葉子，下方枝幹上站立四對八隻的白色鸚鵡，白色與暗紅與暗綠，呈現三種對比趣味，有別於中國傳統工筆花鳥畫法；但在此講究裝飾效果強度的時代，這種表現出美好、又強而有力的張度，非常吸引人。

彥生筆下牡丹，華麗富貴、端莊大氣的花姿，誠如唐詩云：「美膚膩體，萬狀皆絕」；他也自我勉勵：「赤者如日，白者如月。淡者如赭，殷者如血。向者如迎，背者如訣。俯者如愁，仰者如悅。」他以細膩的觀察、真實的體悟，畫出牡丹的色、形、姿，融貫於陰陽、濃淡、動靜、悲喜、疏密的畫趣之中。

←
當代・周彥生作
碧玉
1988（戊辰年）45 歲
紙本・工筆重彩・鏡片
178×93cm

題識：
碧蕊青霞壓眾芳，
檀心逐朵韞真香。
花殘又是一年事，
莫遣春光放日長。

戊辰歲初夏吉日，寫於廣州中州。彥生。

鈐印：「周」
「彥生」

↗ 上圖
當代・周彥生作
天香
1989（己巳年）46 歲
紙本・工筆重彩・鏡片
79.5×88.5cm

題識：
彥生寫

鈐印：「彥生」

→ 下圖
當代・周彥生作
對歌
1985（乙丑年）42 歲
紙本・工筆重彩・鏡片
38×38cm

題識：
乙丑歲仲夏，彥生寫。

鈐印：「彥生」

張克齊｜淡雅粉嫩 姹紫嫣紅

富貴雍容 國色天香

臺灣中青畫家中，用彩筆描繪牡丹之姿的不在少數，在工筆重彩方面，尤以張克齊創作「牡丹」，為新一代之菁英。出生於南投埔里，師大美術系畢業後，追隨工筆花鳥名家金勤伯以及喻仲林，學習染色技巧，聽從喻老師建議專攻花卉禽鳥工筆。他年青、好學、勤奮、經常為自己畫題，不遠千里，曾專程到中國黑龍江寫生丹頂鶴、洛陽看牡丹、日本千谷寺看繡球花；也經常往野生動物園，觀察老虎、豹、猴，士林官邸寫生玫瑰，杉林溪賞牡丹……，潛心觀察大自然底下花卉禽鳥，捕捉生機意境，所以張克齊彩墨世界，藝評界賦予很好的的美評，「逸韻啟天縱」是也。

牡丹配蜂＆蝶 自然情趣天成

張克齊很愛畫牡丹，曾創作長卷牡丹，考驗自己能耐與毅力。他選擇牡丹珍貴品種，那生動的牡丹活像真的能招蜂引蝶似的！藉飛舞的蜂與蝶，來製造動感，增加構圖的自然情趣。柔媚的牡丹迎風搖曳，色艷天成，花枝招展的特性盡情宣洩；而在枝葉樹石上，鋪陳講究，細心佈局。枝上停棲的鳥兒，聞香而至的蜂、蝶，也粧點動人畫面，典雅富麗又活潑生氣。張克齊深懂賓主之分際，主為牡丹花蕊、花瓣，層層堆疊，精工之中強調主題突出，背景搭配不能喧賓奪主，只在淡雅中取得韻味；設色時而淡雅粉嫩，時而姹紫嫣紅。當代年輕畫家中張克齊的工筆彩畫，重視寫生外，也敢做多層次變化的嘗試，他努力於稀有品種牡丹，像「曉色和露」的石青孔雀藍、「國色天香」黑牡丹、「春風得意冠群芳」雙色牡丹……，無一不華貴雍容，展現其國色天香，更具生意盎然、活脫靈動之美妙。

↑
當代．張克齊作
題識：
曉色和露
先師仲林公，善繪牡丹，
去繁而簡，神采飛揚，
吾學其法，神形兼備。
綠湖 克齊
鈐印：「張」
「克齊」
「可以忘憂」

↓
當代．張克齊作
題識：
國色天香
綠湖人 張克齊畫
鈐印：「張氏」
「克齊」
「鳩安居」

→

當代．張克齊作

五色牡丹

題識：

千嬌萬態破朝霞

2016年元月，張克齊畫於臺北。

鈐印：
「張氏」
「克齊鈢」
「麗水精舍門人」
「觀音像」
「墨彩天機」

↓

當代．張克齊作

題識：

春風得意冠群芳

戊子年 張克齊畫

鈐印：「張」
「克齊」
「想容」
「鳩安居」

大師風範 永恆敬仰與懷念

大千先生是近代藝壇傳奇人物，一生多姿多彩，且獨具個人魅力；翻開近代美術史，他所締造光芒何其燦爛，映照這個世代，讓中國近代繪畫發光發熱！筆者又何其幸甚，1978年曾陪王方宇教授觀訪摩耶精舍，當來客在後院搶跟大千先生合照之餘，他居然發現站在庭院一隅、晚生後輩的我，並邀與合影；大師好學博學、敬事繪事典型在夙昔，溫煦待人風範更留給我永恆敬仰懷念。

看懂大師 3 本合訂 珍藏版

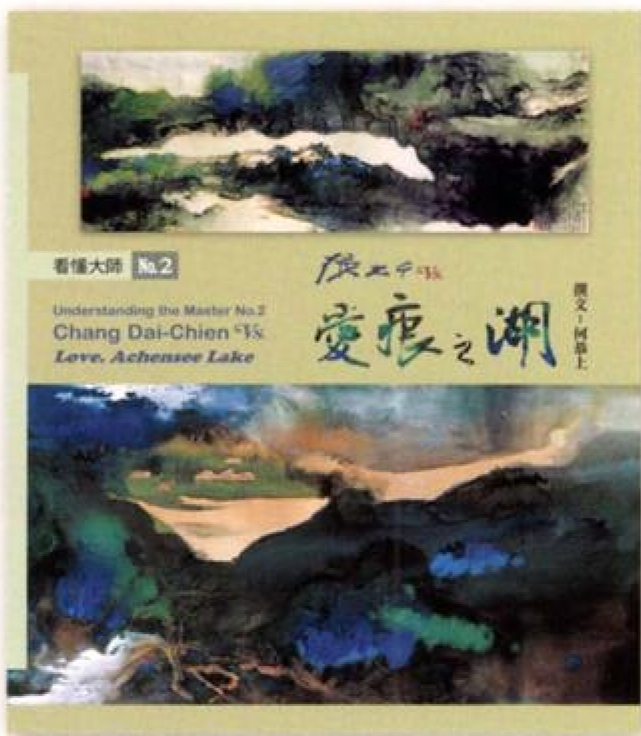
張大千 vs. 青城好顏色
愛痕之湖
名山 勝水

【看懂大師 No1】

張大千 vs. 青城好顏色

棲息樹枝上山禽或斑鳩、白鳩，動也不動，正陶醉秋天最後一道陽光；大千先生率家人住在青城山上清宮，家的溫暖、景的妍麗，讓畫家百事都堪慰。歷經種種苦難的大千先生，也因此得到身心極大釋放和豐富創作靈感；飽嘗顛沛流離、國土淪喪之痛，在身處家鄉的可貴淨土住了三年，居然畫出千幅作品，難怪題跋「自詡名山足此生」。他努力於「花少不愁沒顏色，我把樹葉都染紅」。

【看懂大師 No2】

張大千 vs. 愛痕之湖

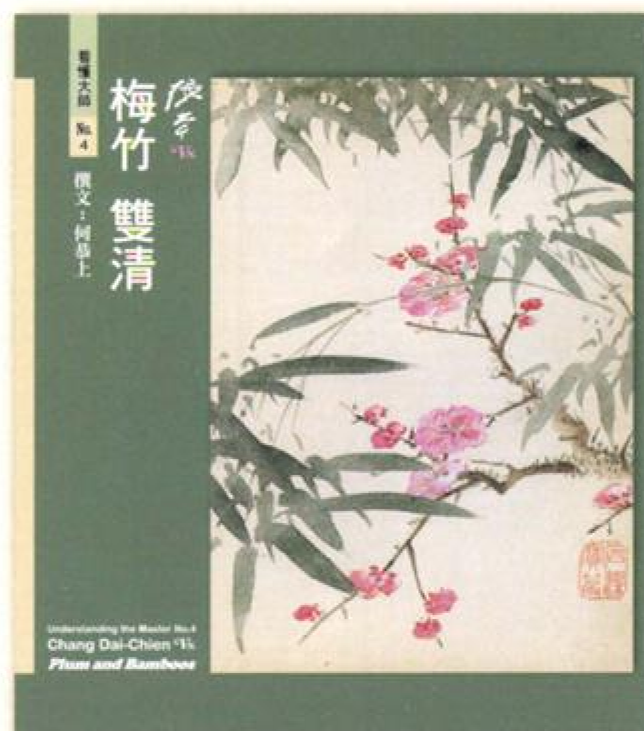
翻轉了中國近代繪畫，張大千的潑墨潑彩，屢創中國字畫最高價的佳績，是什麼法寶達成世人的注目和吸引力呢？在墨彩中摻入石青、青綠，撞出了不可名狀的效果，加上技巧用墨的濕乾濃淡，讓畫面訴說無底的氛圍。誠如他蓋在畫上的圖章「一切唯心造」、「直造古人不到處」……，像是他在新藝術創作上的誓言，自此新境界成勢，走入另一番創作新坦途。大千先生成功塑造自我風格，潑彩與潑墨融合，創造更美麗一片天！

【看懂大師 No3】

張大千 vs. 名山 勝水

大千先生曾論石濤山水「美得雲煙如夢…，黃山在清湘筆下是峰之海、雲之鄉。」黃山如果沒有石濤等僧人畫家著墨，天然奇景怎能展現廣大世人眼前？「黃山的奇、華山的險、峨眉山的秀、青城山的幽」，都曾在他的繪畫世界佔據重要版面。除了名山，他也沒忽略那一泓勝水，黃山腳下嚴陵瀨、東坡居士筆下「前後赤壁賦」，懷古看景寫景…，其曠達心志盡訴諸圖畫與字裏行間！

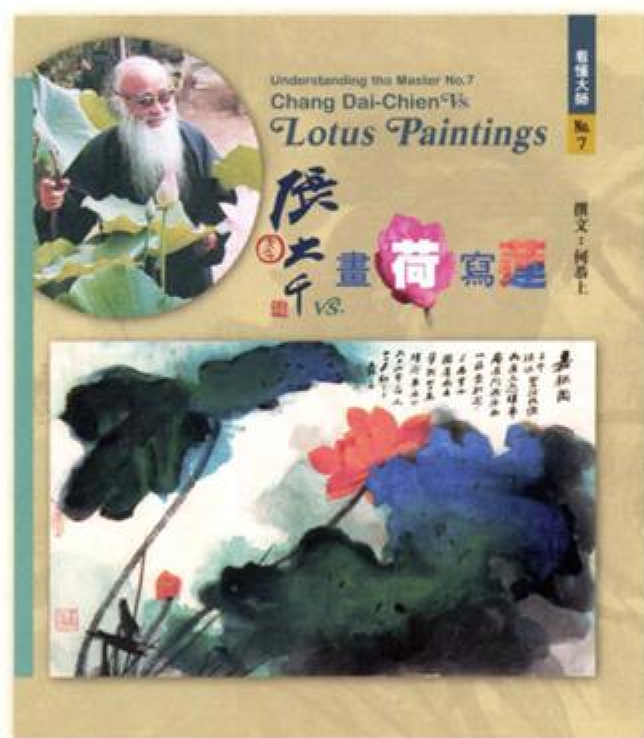

【看懂大師 No4】

張大千 *vs.* 梅竹雙清

梅是花中清品，瘦也好，肥也好，疏也好，密也好，寫出它的「清」才才是上品。畫梅不但重花，枝幹要老要怪，唯其老怪，才能襯出花朵的嬌美鮮嫩，它貴含不貴放。竹的高風勁節，可比君子，故古之雅士每以竹自況，東坡云：「寧可食無肉，不可居無竹」；雅室居所有竹，可聽竹之絲絲風聲、刷雨聲，可蘊藉風雅之情。梅竹雙清，堅貞不阿也。

【看懂大師 No7】

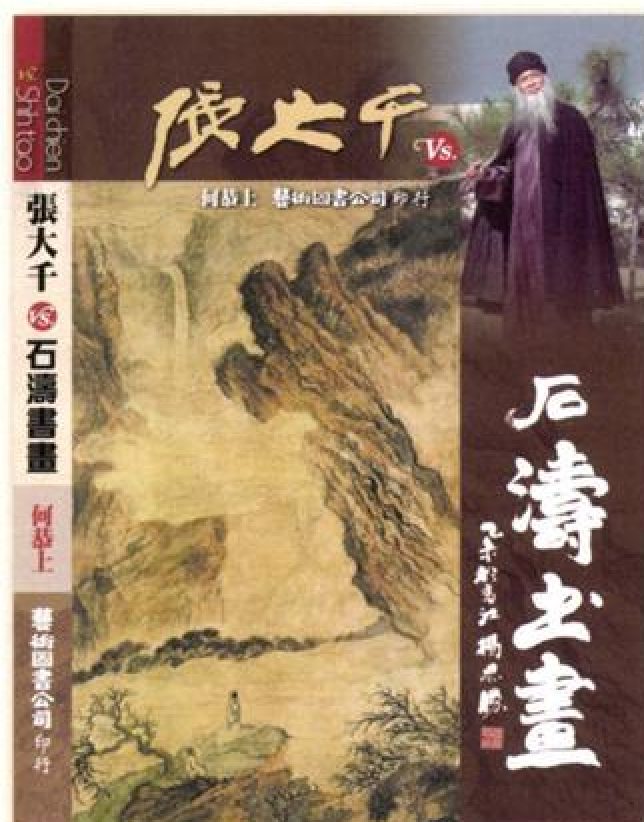
張大千 *vs.* 畫荷寫蓮

大千先生年輕畫荷，屬於「清秀俊逸」，五十歲進入「瑰麗雄奇」，六十歲達到「蒼渾淵穆」，八十歲以後，筆簡墨淡，卻有如沖霄之鶴，筆下不見形式，但顯出一片天機，一生畫荷寫蓮作品應有將近萬幅。愛荷、種荷、賞荷，借寫畫荷之情一如梅花畫作，筆筆有如神助；因其胸中滿懷丘壑，娉婷荷蓮的天香美色、撲鼻芳香，油然流瀉於畫面！

【看懂大師 No8】

張大千 *vs.* 牡丹富貴

牡丹為百花之王，素來就有「國色天香」之譽！穀雨期開花，碩大而色艷。花多重瓣，姿豐典雅、花香襲人，中國人喜歡擬為「宜富當貴」象徵。本書介紹大千筆下牡丹，無論寫意、重彩、水墨，均是以眼寫生，以心寫意，用筆用墨皆能表露繪畫內涵，創造宋院體的高絕藝境。並附歷代傑出的牡丹畫精品。繁花似錦，全書呈現牡丹史的光燦和富麗！

張大千 *vs.* 石濤書畫

石濤書畫「國破家亡鬢總皤，一囊詩畫作頭陀，橫塗豎抹千千幅，墨點無多淚點多！」原是明室王孫，一夜之間，在風中搖曳卻又在風中綻放，他是中國近代史上畫壇的奇葩！曾隱在中國山水畫的無底深淵秘窖，卻在 258 年之後，張大千從石濤畫藝中看到生機。為的是怎樣的因緣和敬服呢？他認為這清湘遺人的書畫造詣，理當被稱是「搖曳中綻開的近代畫壇奇葩」！

・石濤書畫＋看懂石濤　二書合訂本

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

張大千 vs. 牡丹富貴 / 何恭上撰文. -- 初版. --
臺北市：藝術圖書, 2020.04
面； 公分. --（看懂大師；8）
ISBN 978-957-672-404-6（平裝）
1.張大千 2.水墨畫 3.畫論
945.6 109004627

↑
明代．唐寅作
牡丹
題識：
倚檻嬌無力，
臨風香自生。
舊時姚魏種，
高壓洛陽城。
唐寅
鈐印：「禪仙」
「唐子畏」
「南京解元」

看懂大師 No.8

張大千 Vs. 牡丹富貴

撰文：何恭上

發行人 ⊙ 何恭上
發行所 ⊙ 藝術圖書公司
地址 ⊙ 台北市羅斯福路 3 段 283 巷 18 號 4 樓
電話 ⊙ (02)2362-0578 (02)2362-9769
傳眞 ⊙ (02)2362-3594
劃撥 ⊙ 郵政劃撥 00176200 號帳戶
E—Mail ⊙ artbook@ms43.hinet.net
http：// www.artbookho.com

中部分社 ⊙ 台中市潭子區大豐路 3 段 186 巷 6 弄 35 號
電話 ⊙ (04)2534-0234
傳眞 ⊙ (04)2533-1186

登記證 ⊙ 行政院新聞局台業字第 1035 號

製版 ⊙ 利全美術印刷製版有限公司
印刷 ⊙ 欣佑彩色印刷股份有限公司

定價 ⊙ 480 元

初版 ⊙ 2020 年 4 月

ISBN 978-957-672-404-6

看懂大師 No.8

Understanding the Master No.8

Chang Dai-Chien Vs. *Peony Paintings*

張大千 vs. 牡丹富貴

ISBN 978-957-672-404-6

